LENA TABOADA

RETRAT_(I)A_NDO

UNA EXPLORACIÓN DE COMO LAS MÁQUINAS ENTIENDEN
(EN PARTE) MI RELACIÓN EL RETRATO
(POR QUE AL PARECER NO PUEDO ENTENDERME YO SOLA)

RETRAT_ANDO Vol. Especial

LENA TABOADA

RETRAT_(I)A_NDO

UNA EXPLORACIÓN DE CÓMO LAS MÁQUINAS ENTIENDEN
(EN PARTE) MI RELACIÓN EL RETRATO
(POR QUE AL PARECER NO PUEDO ENTENDERME YO SOLA)

RETRAT_ANDO Vol. Especial

Acerca de la autora

Lena Taboada Roldán (1998) es una artista emergente de la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Tiene un gran interés por el arte digital y el diseño gráfico; le apasionan los colores brillantes y las formas geométricas, las cuales busca en todo lo que le rodea. Entre sus logros, incluyen las exposiciones colectivas *Delirios* (Proyectos Ángel Nova, diciembre 2021) e *Ilustrante* (Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, abril 2022).
Actualmente, estudia la Licenciatura en Artes Visuales en el Centro Morelense de las Artes.

Introducción

El retrato es el arte de representar a una persona, ya sea pintada, dibujada, esculpida o fotografiada. A través de nuestra historia como humanidad, este género artístico ha definido la práctica de miles de artistas, independientemente de su trasfondo cultural; desde los artistas anónimos detrás de aquellas máscaras mortuorias del antiguo Egipto, pasando por Hans Holbein y su retrato de Enrique VIII, hasta llegar a cosas más contemporáneas como los miles de retratos y autorretratos que plagan nuestras redes sociales como *Facebook*, *Instagram*, o *Pinterest*.

Esta máscara mortuoria de la 18va dinastía egipcia (1550 AC –1295 AC) es un ejemplo de la relevancia histórica del retrato a través de los años.

Ojos en sarcófago de madera E11647
Desconocido
Vidrio y madera
c. Siglo XIV A.C.

Dice Juan Amo Vázquez, doctor en Bellas Artes por la Universidad Complutense que "todos los pintores, universalmente incuestionables en su valía, han pintado retratos". Y tiene razón; simplemente, hay *algo* en ellos y en nuestra relación con el mero acto de pintar (o fotografiar o esculpir) a otros seres humanos (y a nosotrxs mismxs), que es casi esencial, o por lo menos, lo suficientemente importante como para mantenerlo vivo después de miles de años. Pero, ¿qué es este *algo*? ¿Admiración por la persona que se va a retratar? ¿Es a caso un simple acto de conservación y archivo de las personas mientras estamos aquí?

Y de manera personal, ¿cómo es este *algo* en mí?

Esta fotografía del futbolista Cristiano Ronaldo y su esposa Georgina Rodríguez, anunciando su embarazo, es, hasta la fecha, la segunda imagen con más likes en la historia de la red social *Instagram*, con 33 millones de *likes*. Un claro ejemplo de la relevancia del autorretrato casual hoy en día.

Sin título.
Cristiano Ronaldo
Fotografía digital
2021

De manera innata, y casi inconsciente, el retrato como sujeto en mi producción artística me ha ayudado a mejorar mi relación con los medios artísticos, en especial con la pintura. Este lugar común es una constante personal que ha estado ahí presente durante mis escasos 3 años de formación artística.

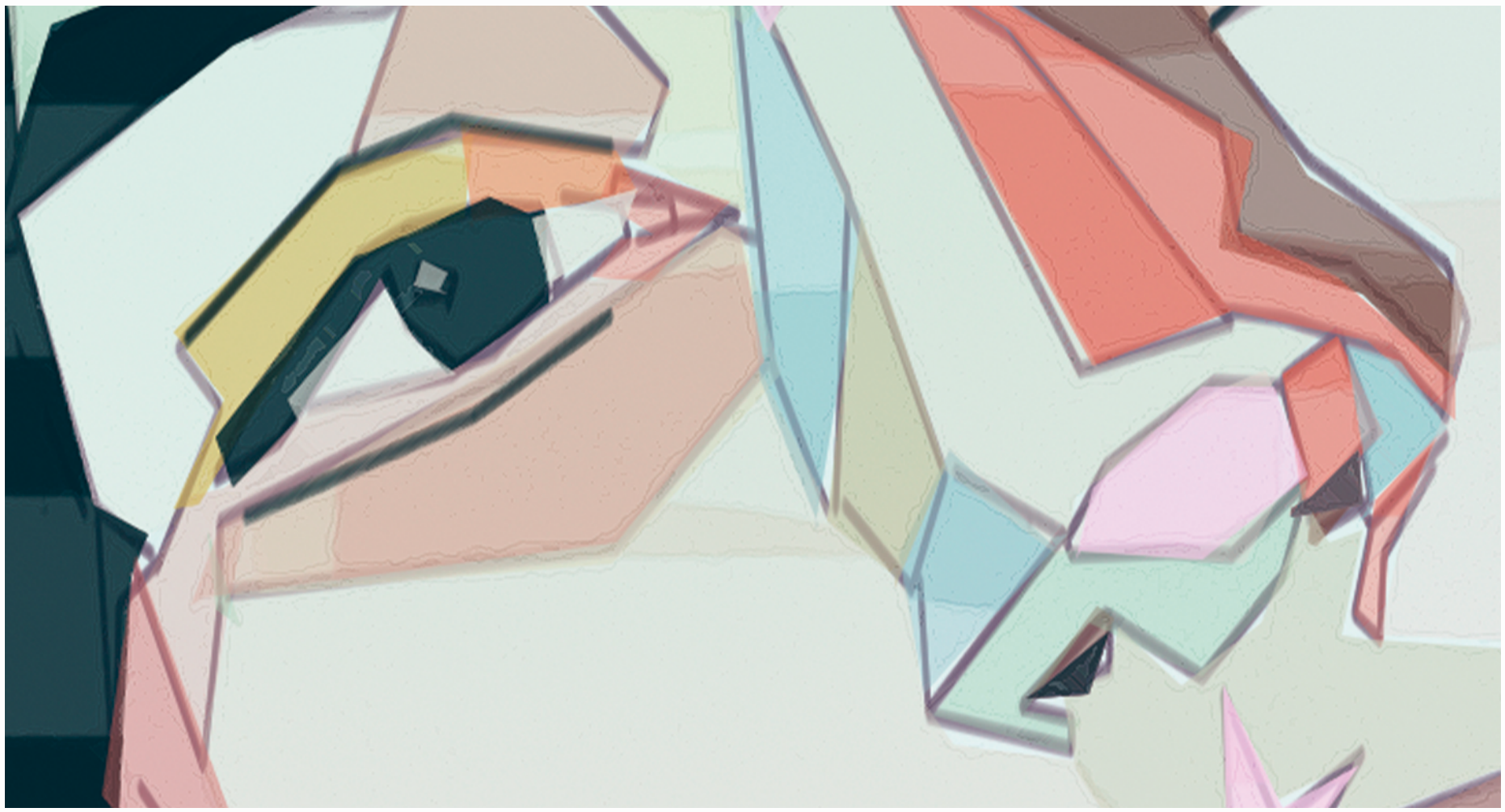
¿Por qué retrato? ¿Cómo retrato? ¿A quién retrato? Son algunas de las interrogantes que Retrat_ando pretende resolver de manera visual a través de la iteración y la experimentación. Revisaré mis propias intenciones, mis gustos, mis miedos, mis referentes artísticos en un intento por entenderme más a mi misma y mi relación con el retrato como ese algo que es relevante.

Este retrato que hice de una amiga personal, Borgh, fue una de las primeras piezas que me encaminaron a explorar el retrato.

NFT BORGH 36B9bP
Lena Taboada
Digital
8x10in
2021

Sin título|Lena Taboada|2020|Acrílico sobre MDF|30x30cm

Para explorar el retrato elijo como medio la pintura digital. Este medio es de mi preferencia por su capacidad de crear imágenes de manera sencilla y rápida en un ambiente controlado, como lo es un programa de computadora, sin perder la esencia de la pintura como tal; el uso de manchas de colores, las cuales a su vez (trabajando en armonía) buscan emular y recrear la realidad tridimensional sobre un plano bidimensional. Dicha versatilidad me ha permitido poder explorar mi propia relación con el retrato de manera amplia y rápida, poniendo un énfasis en la producción iterativa rápida, donde cada pieza me acerque cada vez más a responderme a mi misma dichas interrogantes.

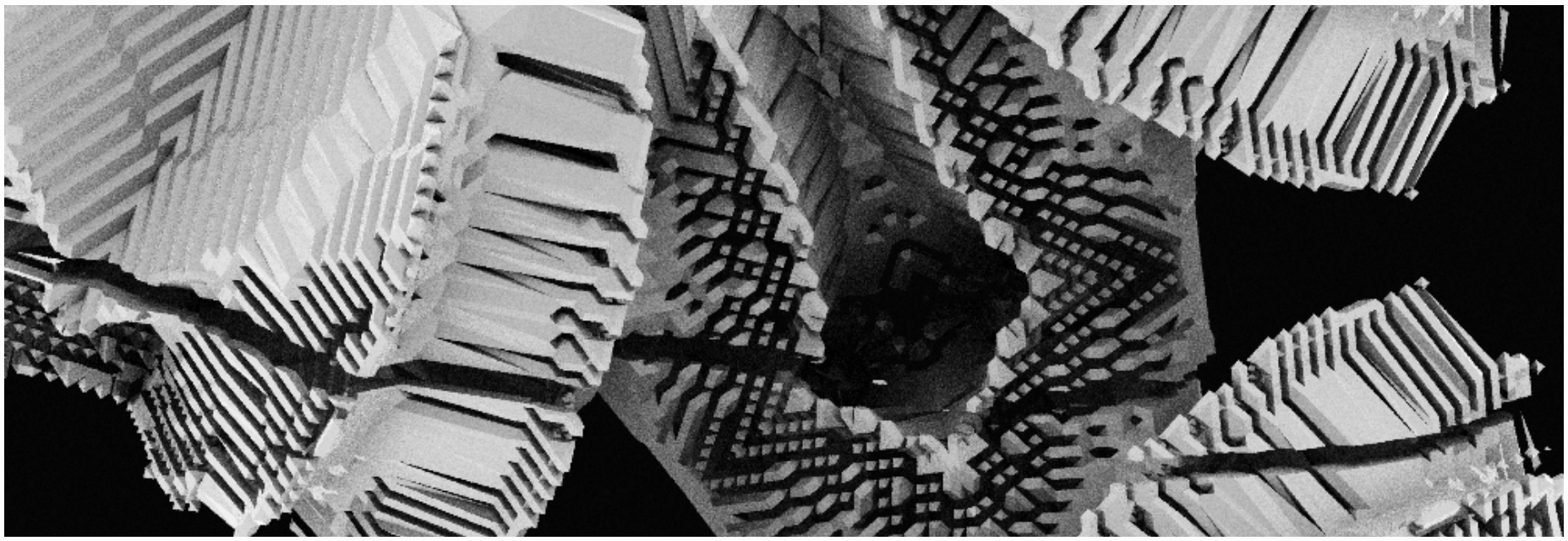


Fragmento de *NFT IBRHM*|Lena Taboada|2021|Digital|8x10in

En este volumen especial, busco indagar y responder más en estas interrogantes con ayuda del arte generativo, también conocido como arte por inteligencia artificial (de ahí la I extra en el título de este volumen). Para términos académicos, el Tate Museum del Reino Unido ofrece la siguiente explicación sobre este tipo de arte:

> El arte generativo es arte hecho usando un sistema predeterminado que a menudo incluye un elemento de azar; generalmente se aplica al arte basado en computadora. El término arte generativo se utiliza predominantemente en referencia a cierto tipo de arte hecho en la red, particularmente porque los artistas diseñan programas a los que el público puede acceder y controlar.

Los resultados de creación bajo este sistema (los cuales varían dependiendo del programa o software que se emplea, además de las injerencias del artista) son variados, únicos y en la mayoría de las veces, abstractos. Pues es la expresión visual de una red de múltiples computadoras que tratan de interpretar código y/o texto de manera visual.



Fragmento de Sin título | Anders Hoff |Arte Generativo |2022

El programa que yo utilizo, *WOMBO Dream*, fue desarrollada por los canadienses Ben-Zion Benkhin, Parshant Loungani, Akshat Jagga, Angad Arneja, Paul Pavel, y Vivek Bhakta, cuyo proyecto se sustenta en la creatividad y la interacción entre personas. Cabe mencionar que todas las obras creadas con este programa son propiedad de quien las cree.

Esta aplicación me permite crear piezas a partir de la introducción de una imagen y un texto de menos de 80 caracteres de mi elección. En este proyecto en específico, empleo diversas imágenes que yo misma produje para *Retrat_ando,* y pequeños textos que pueden ir desde una descripción muy simple de la pieza en cuestión, alguna reflexión que esta me cause por si sola, o simplemente lo que sentía en el momento de pintarla.

De esta manera exploro como es que una máquina trata de entenderme a mi misma, a través de las reflexiones visuales y textuales que esta investigación por el retrato me va dejando. ¿Qué puede enseñarme una máquina acerca de mi misma y mi arte que yo no sepa?

Ejemplo de obra utilizando *WOMBO Dream* | Fragmento de *Sin título* | KiwiMelonn | Arte Generativo | 2022

Como nota importante cabe decir que esta edición especial en particular, como el resto de las ediciones normales, forma parte de una serie de volúmenes que compilan todas las obras que he realizado, parta este proyecto en orden cronológico, dejando las respuestas a las interrogantes que planteo, de manera abierta, a interpretación del lector. Otras ediciones, donde se respondan estas interrogantes de manera explícita acompañadas de una selección curada de obras, así como ediciones con *sketches*, bocetos y estudios del *detrás de cámaras* del proyecto.

También es considerable decir que en esta ocasión si se incluyen nombres para las obras, pues representan el texto que fue introducido a la hora de crear las obras. A pesar de esto, todavía las considero parte de *Retrat_ando.* Si usted desea adquirir una copia impresa original de cualquiera de las piezas, desea usarlas con fines comerciales, o simplemente decirme que le gustaron, favor de contactarme al correo lena.taboada98@gmail.com o a mi *Instagram* @lena_taboada.

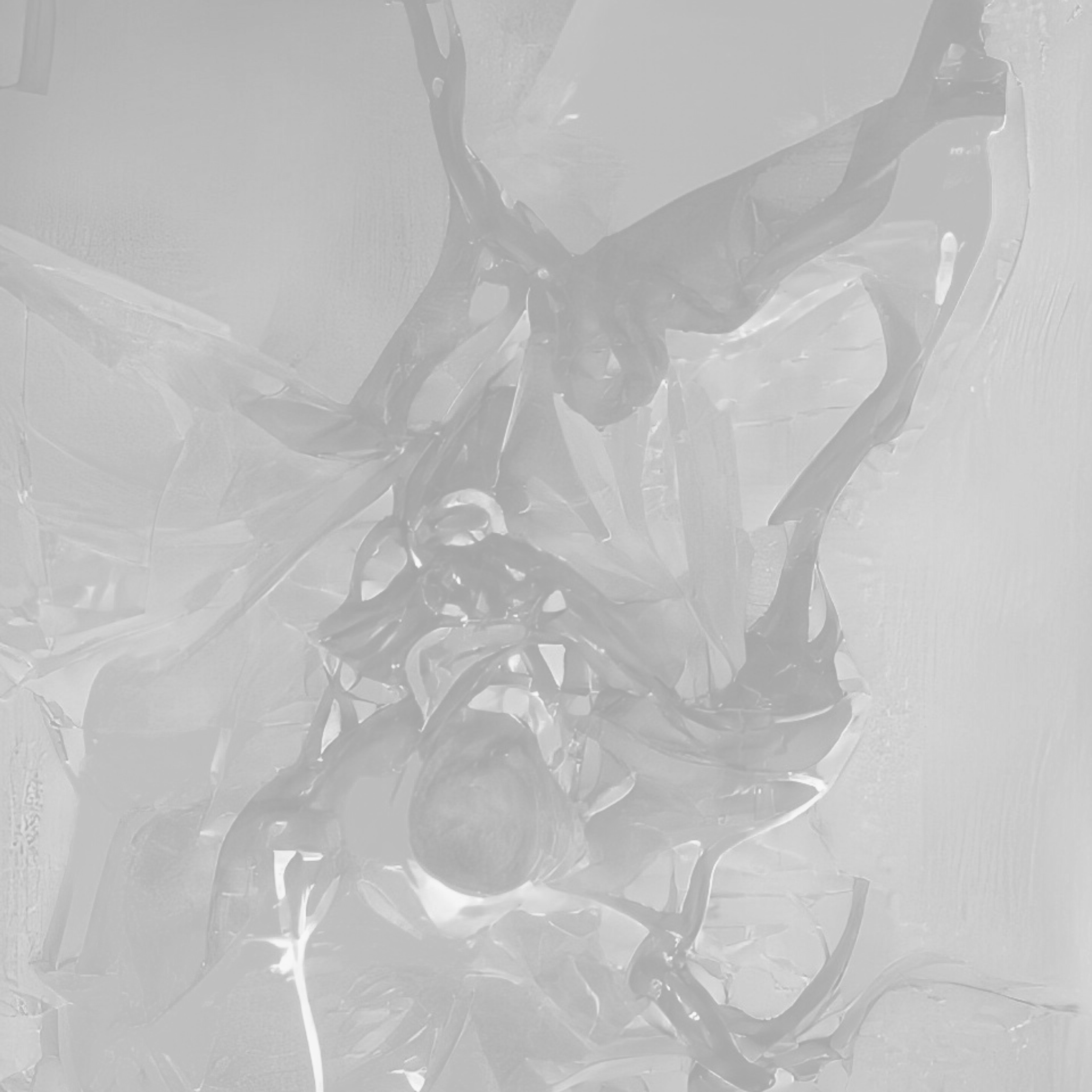
Sin mayor preámbulo les presento:

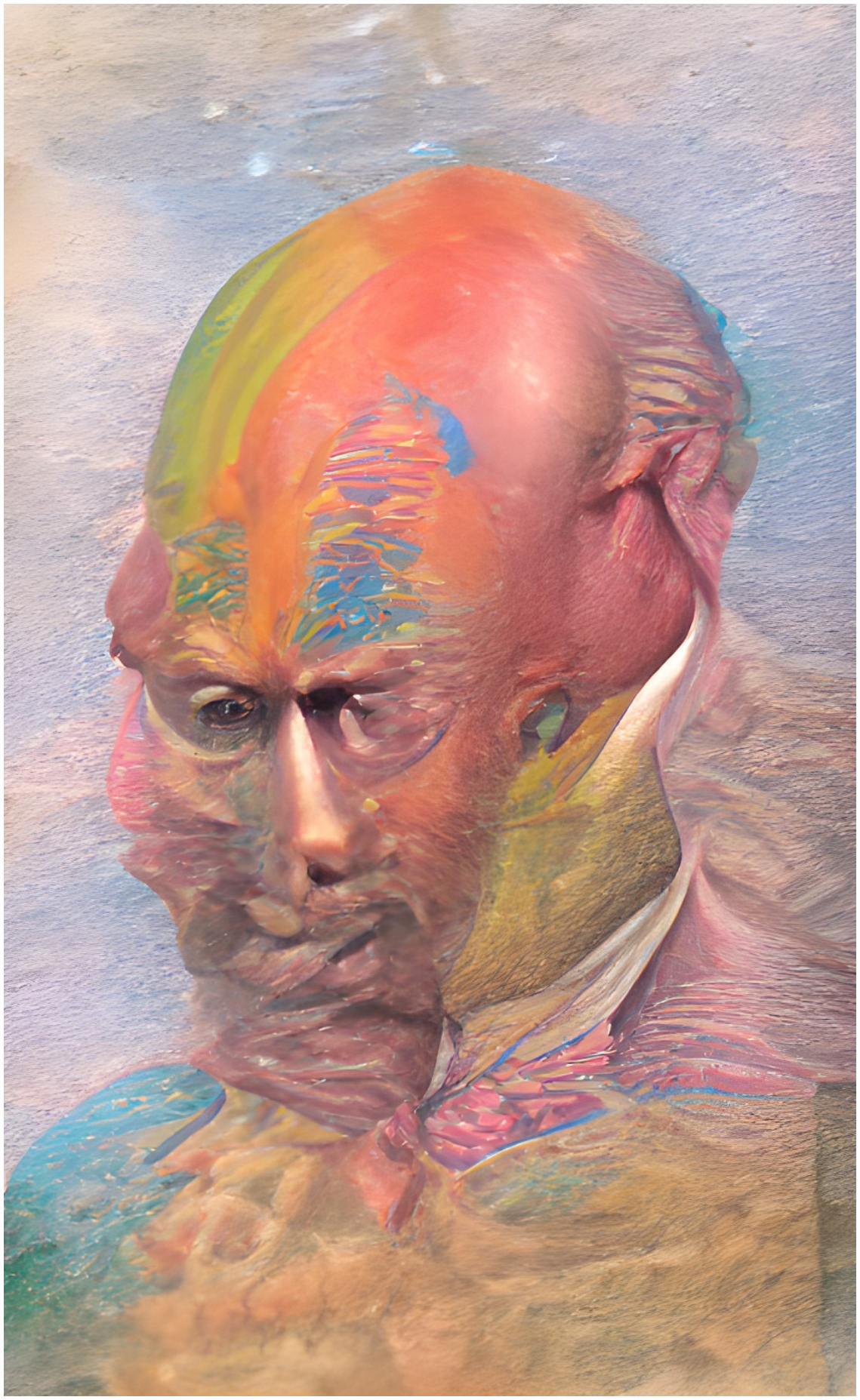
LENA TABOADA

RETRAT_(I)A_NDO

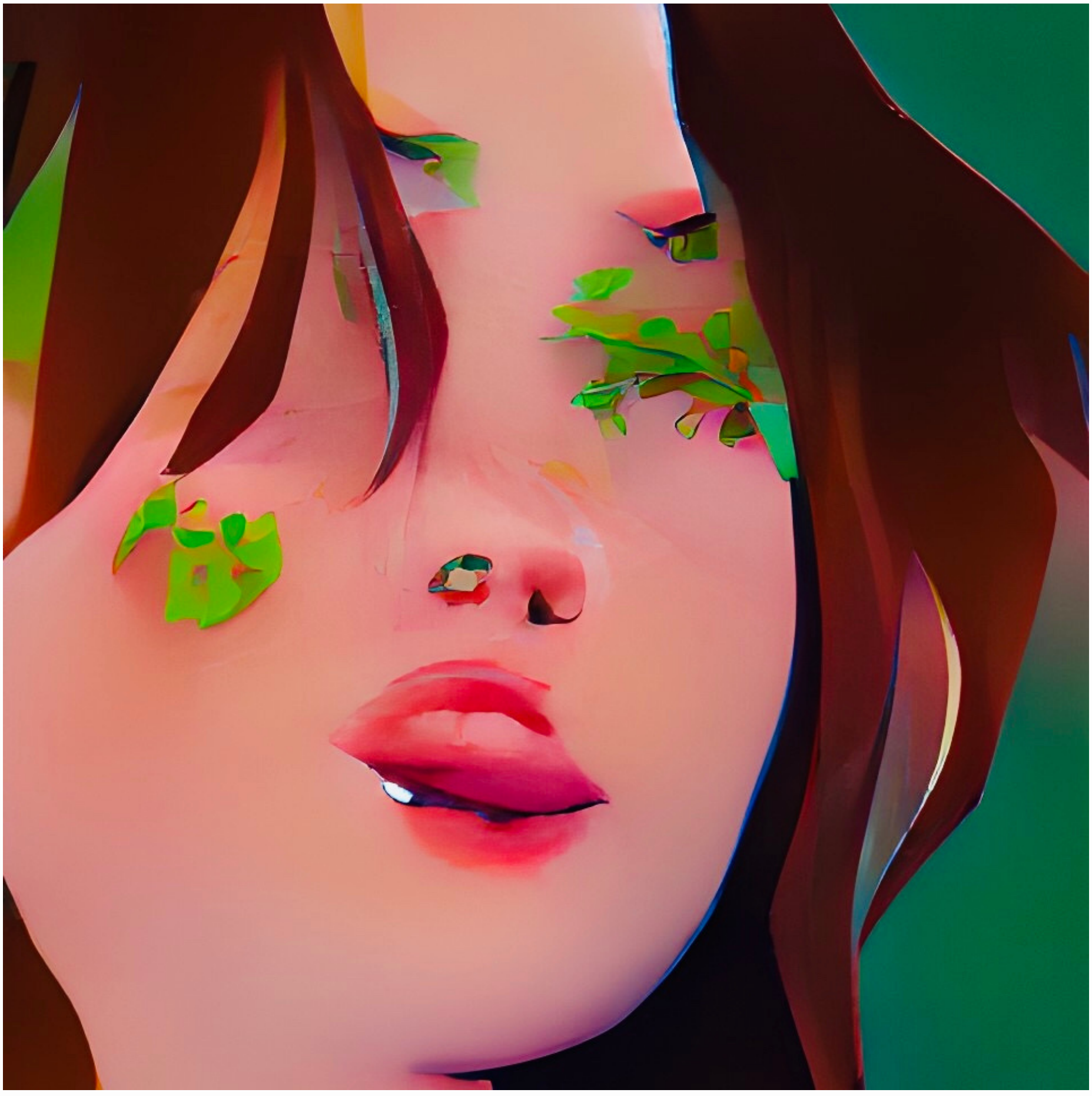
UNA EXPLORACIÓN DE COMO LAS MÁQUINAS ENTIENDEN
(EN PARTE) MI RELACIÓN EL RETRATO
(POR QUE AL PARECER NO PUEDO ENTENDERME YO SOLA)

RETRAT_ANDO Vol. Especial

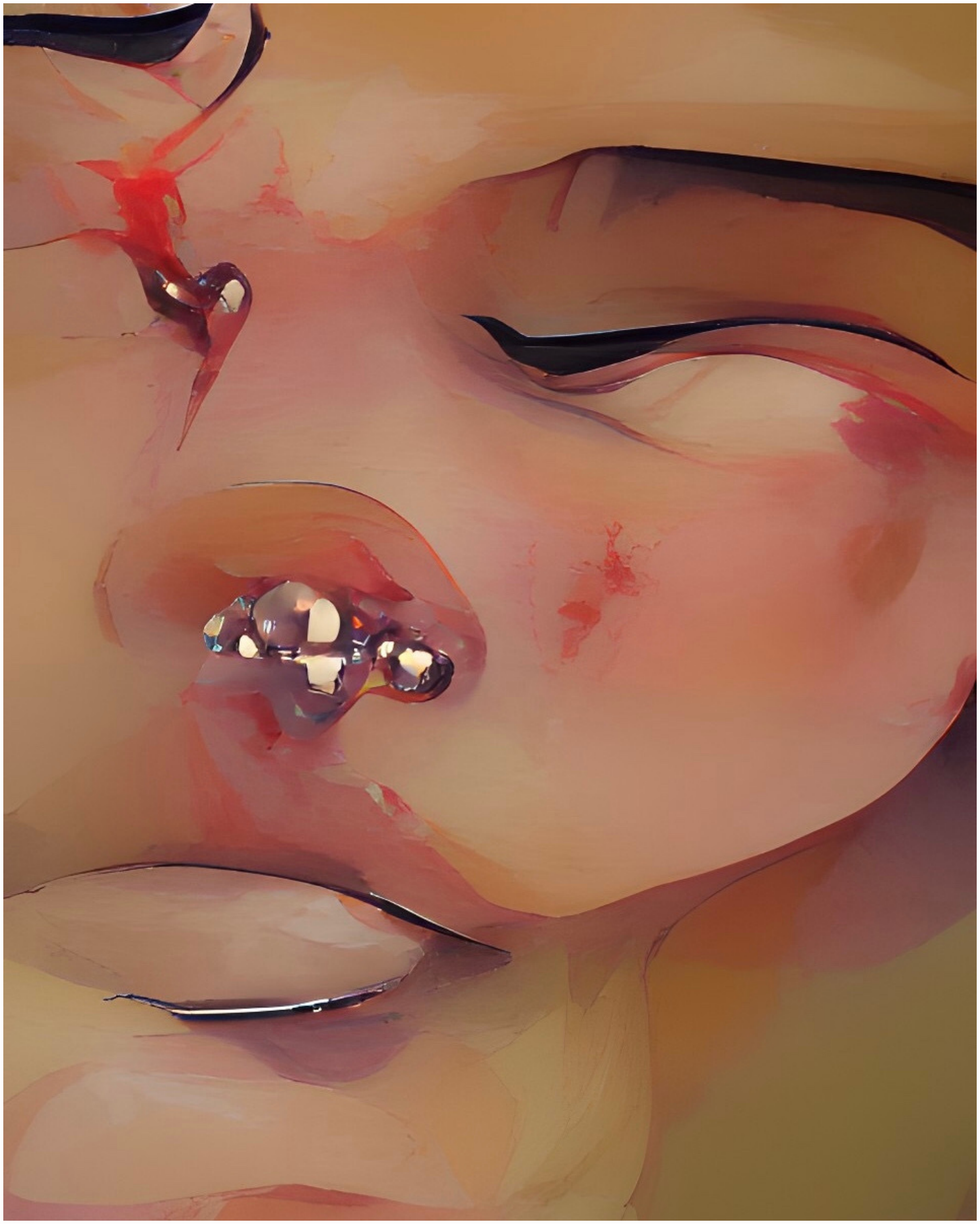




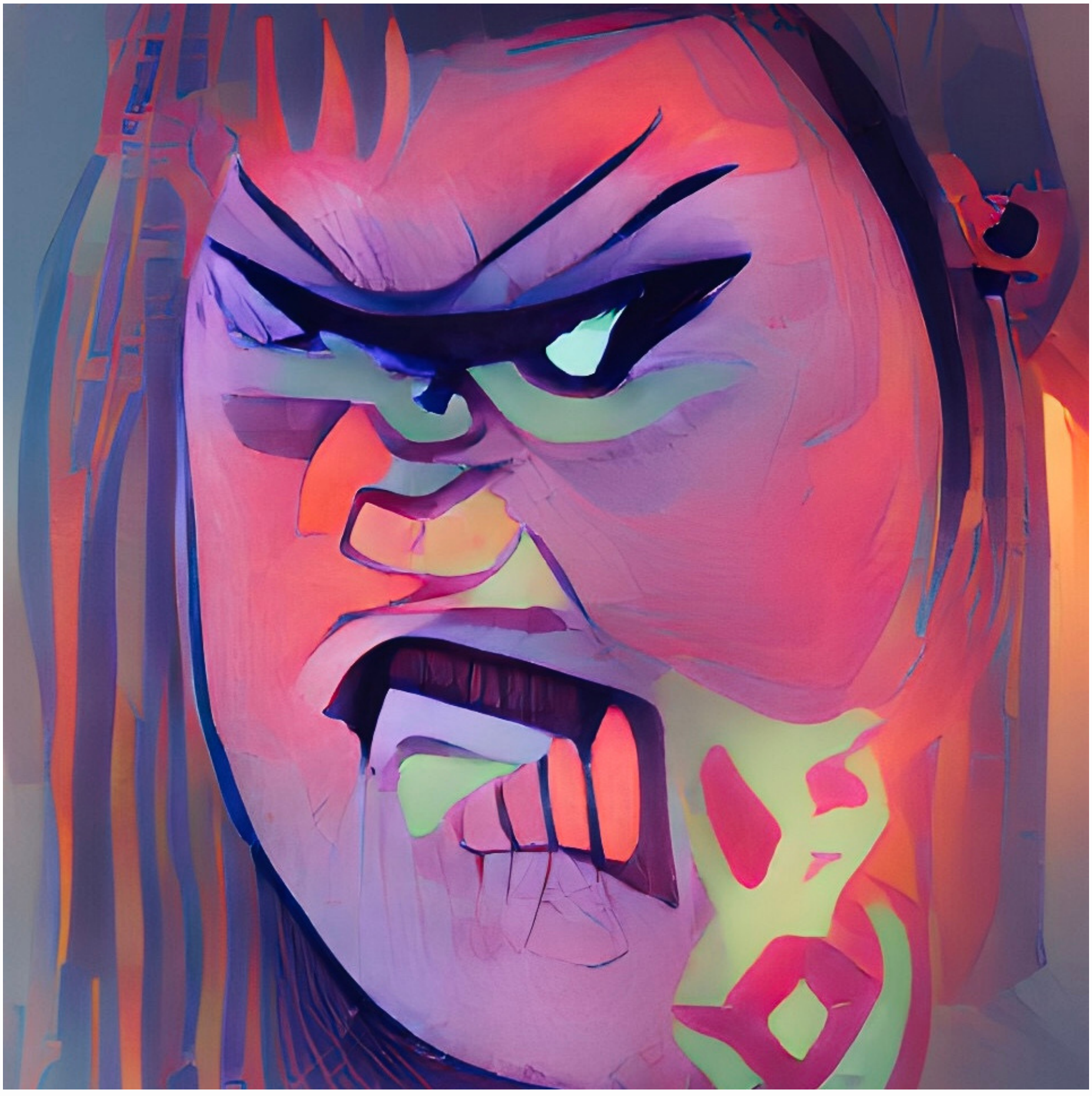
Hombre calvo volteando a la izquierda| 2022



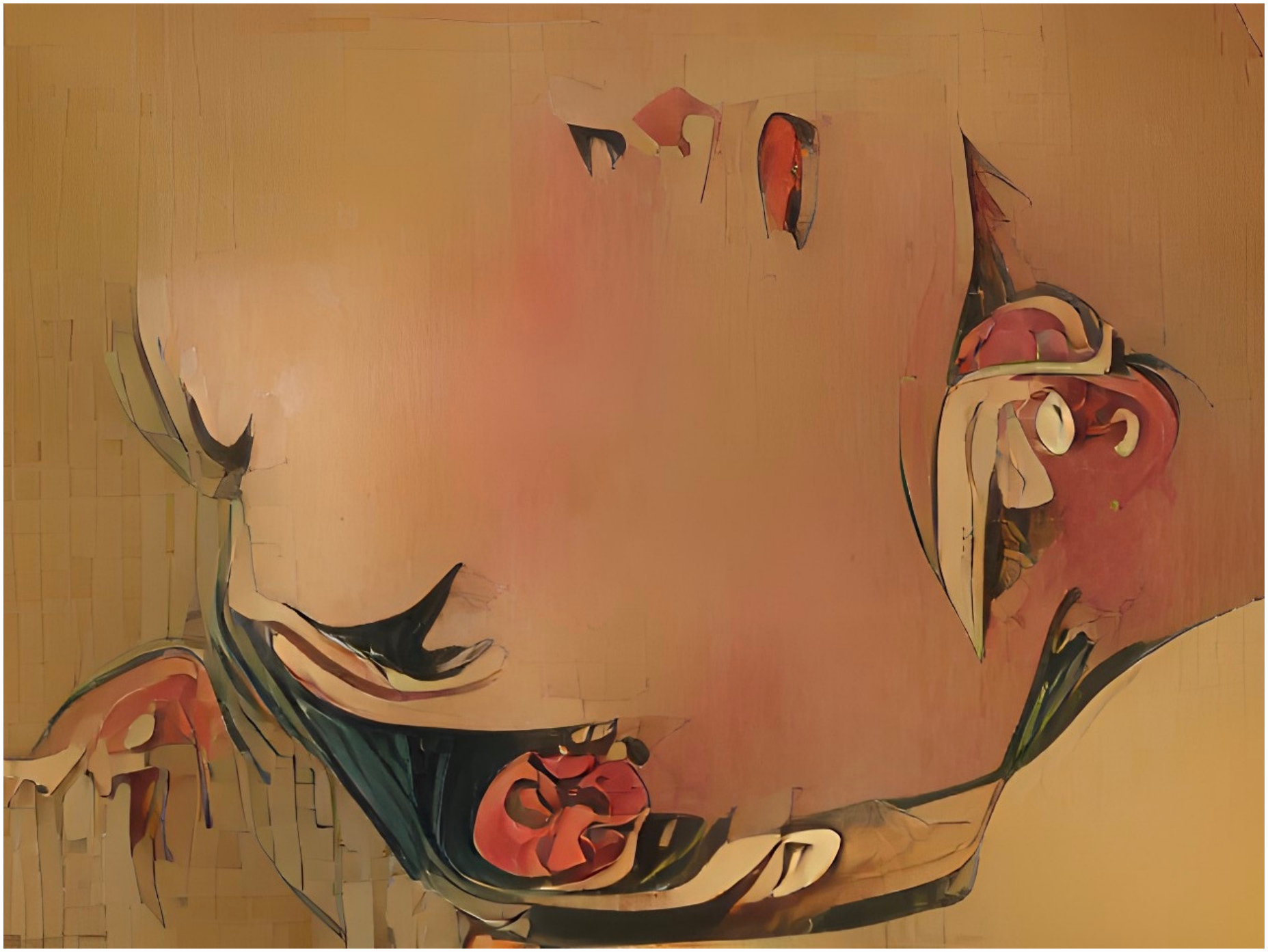
Chica con verde| 2022



Chica con piercings| 2022

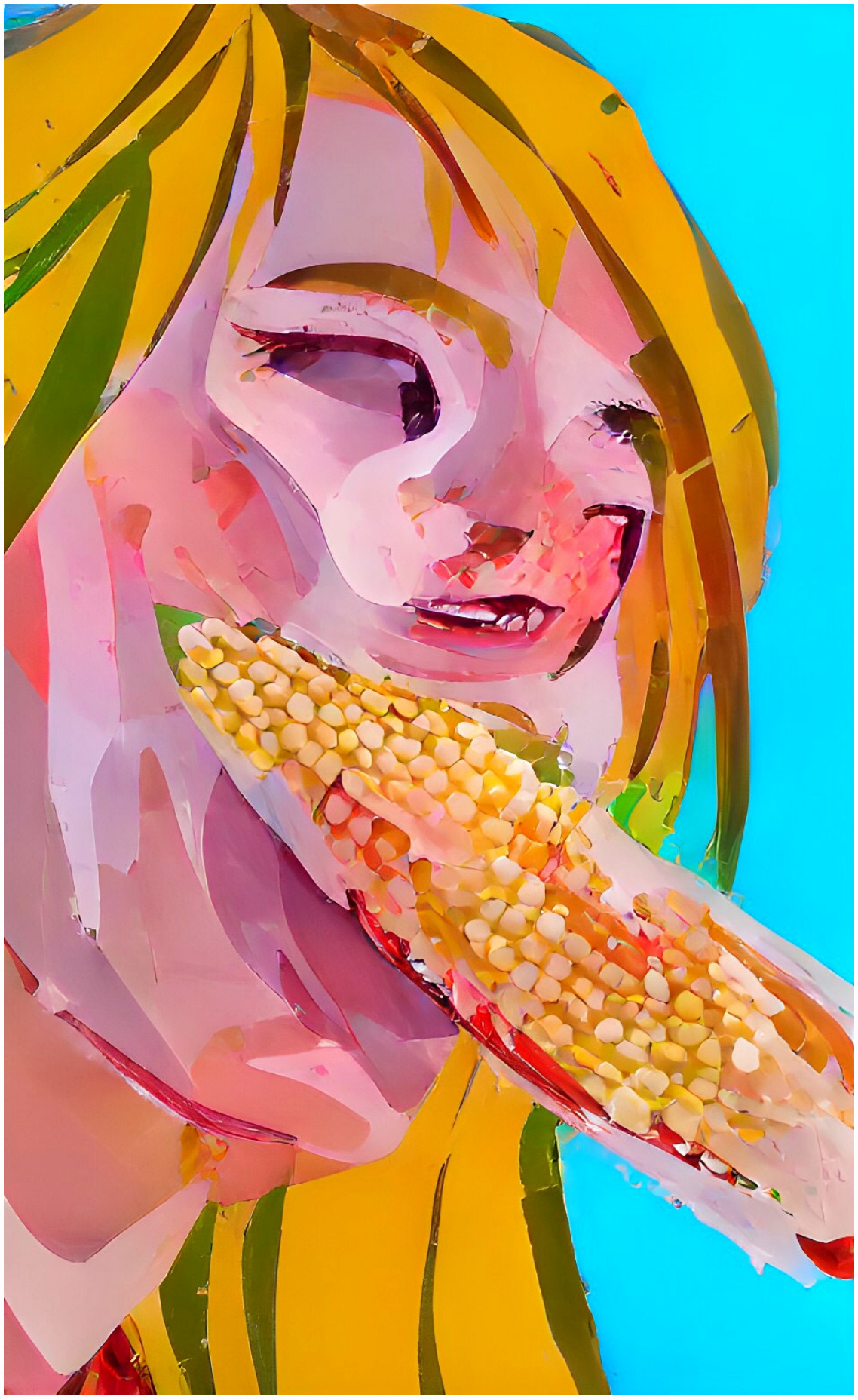


Chica enojada| 2022

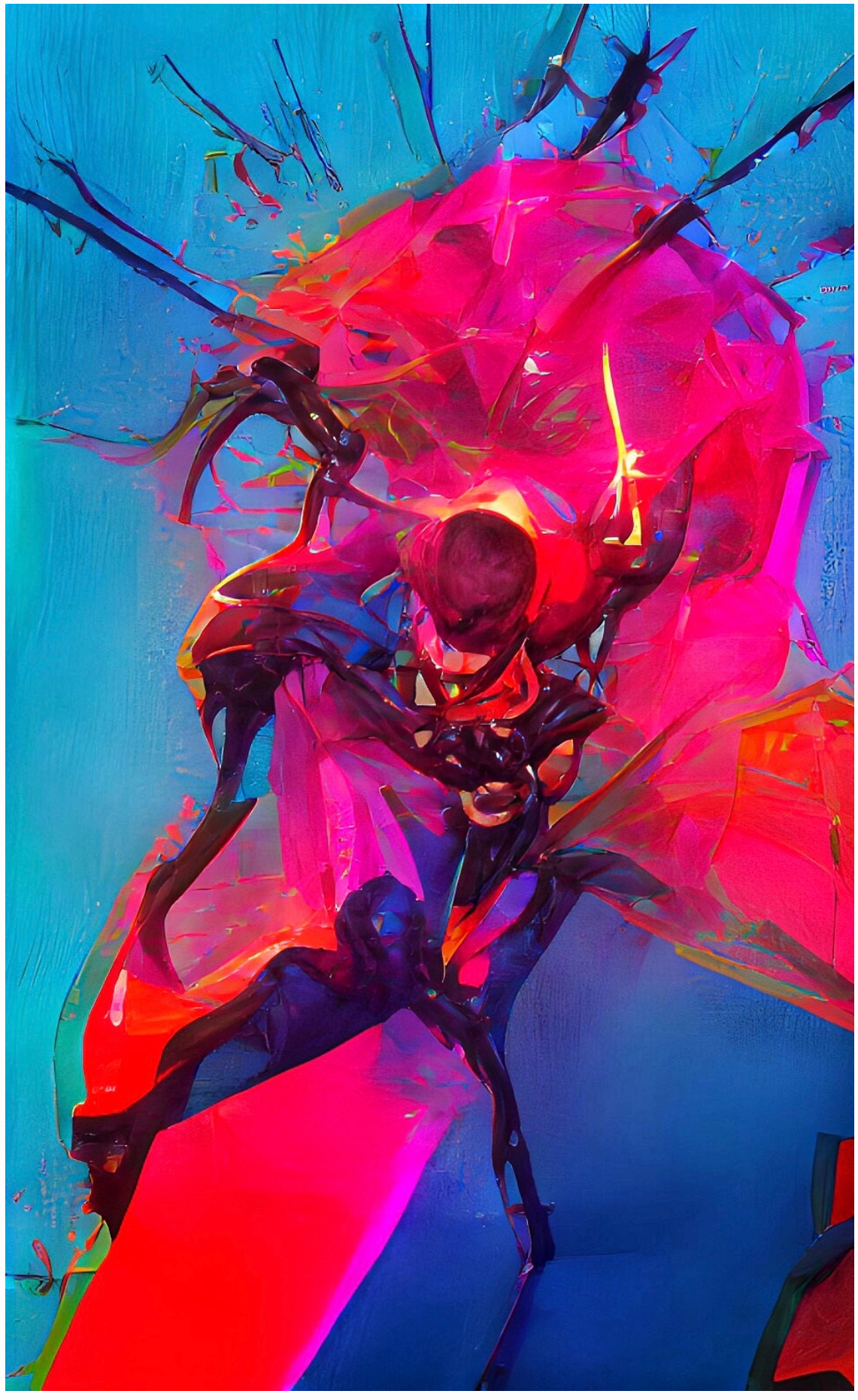


Chica de las orejas | 2022

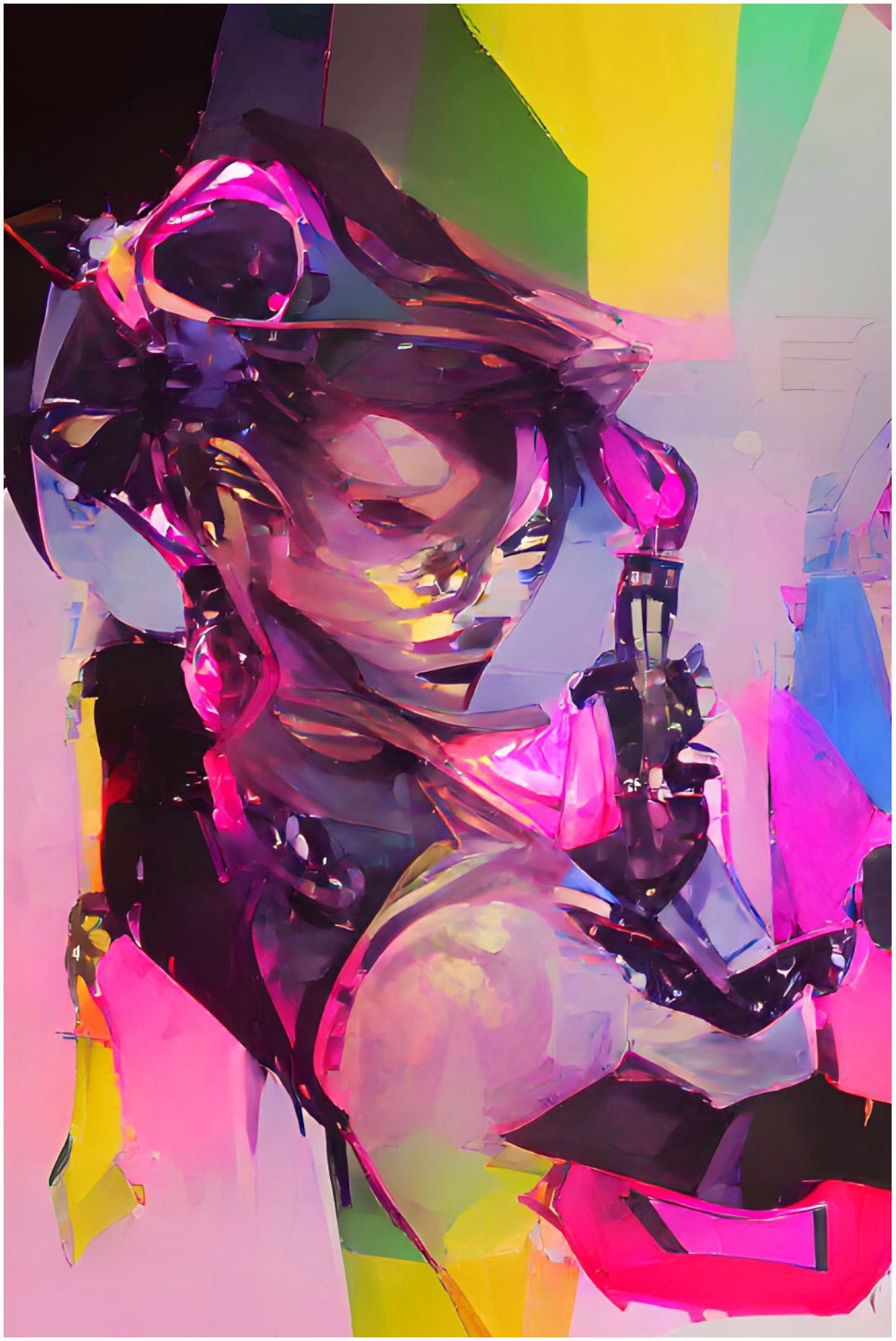
Hombre con la cabeza vacía| 2022



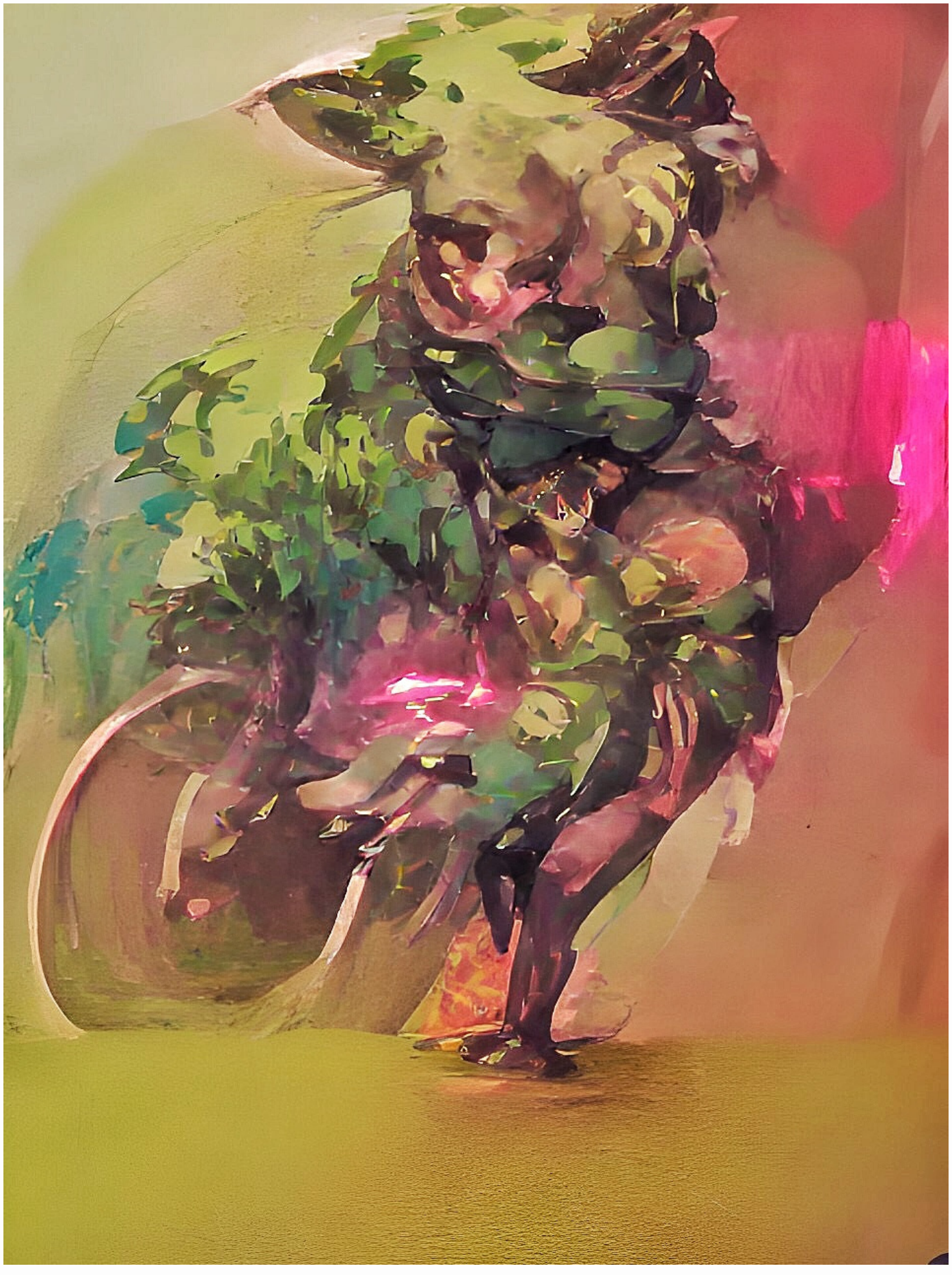
Chica rubia comiendo un elote| 2022



Chico arácnido| 2022

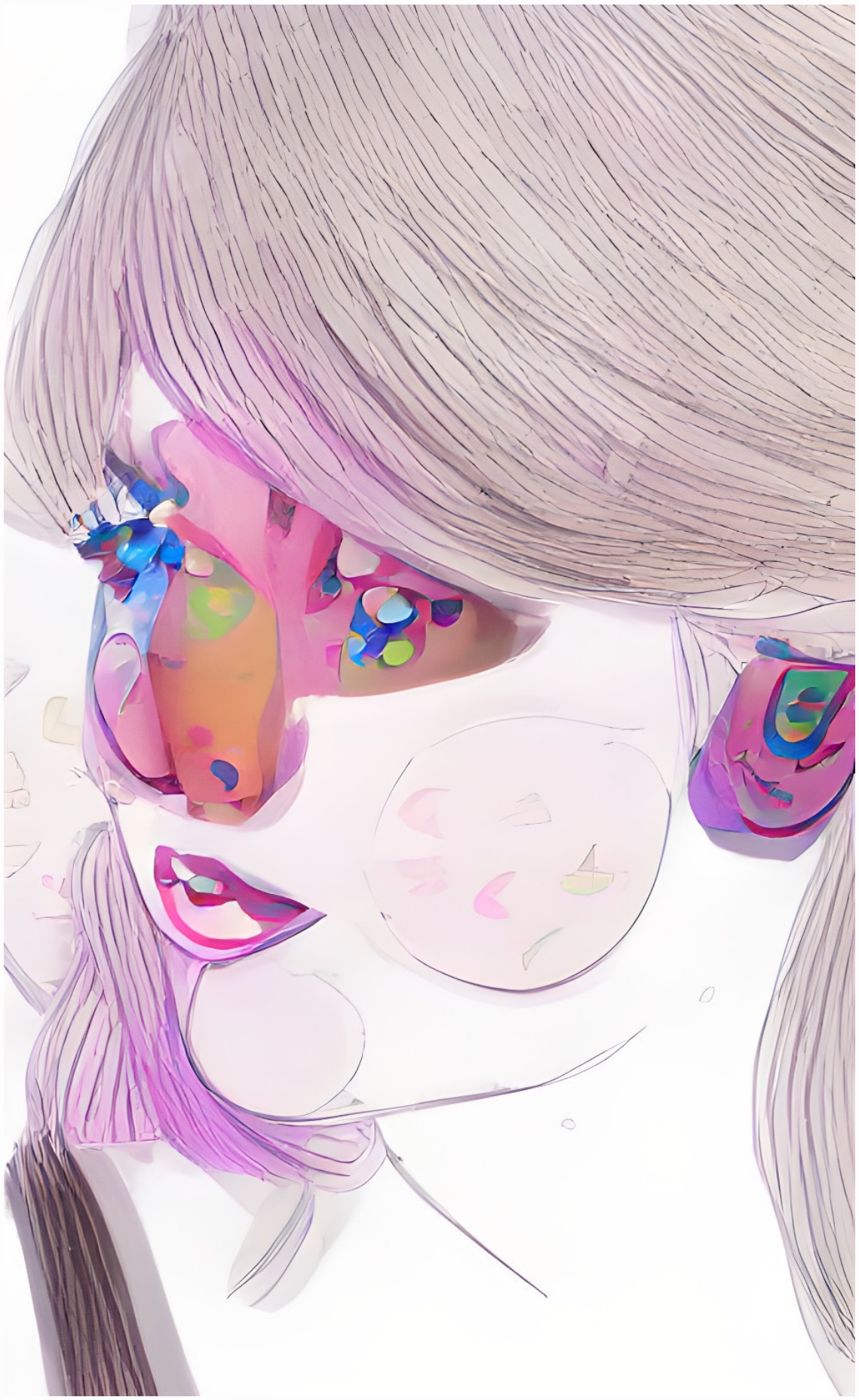


Una draga transexual| 2022



Bebé verde espacial| 2022

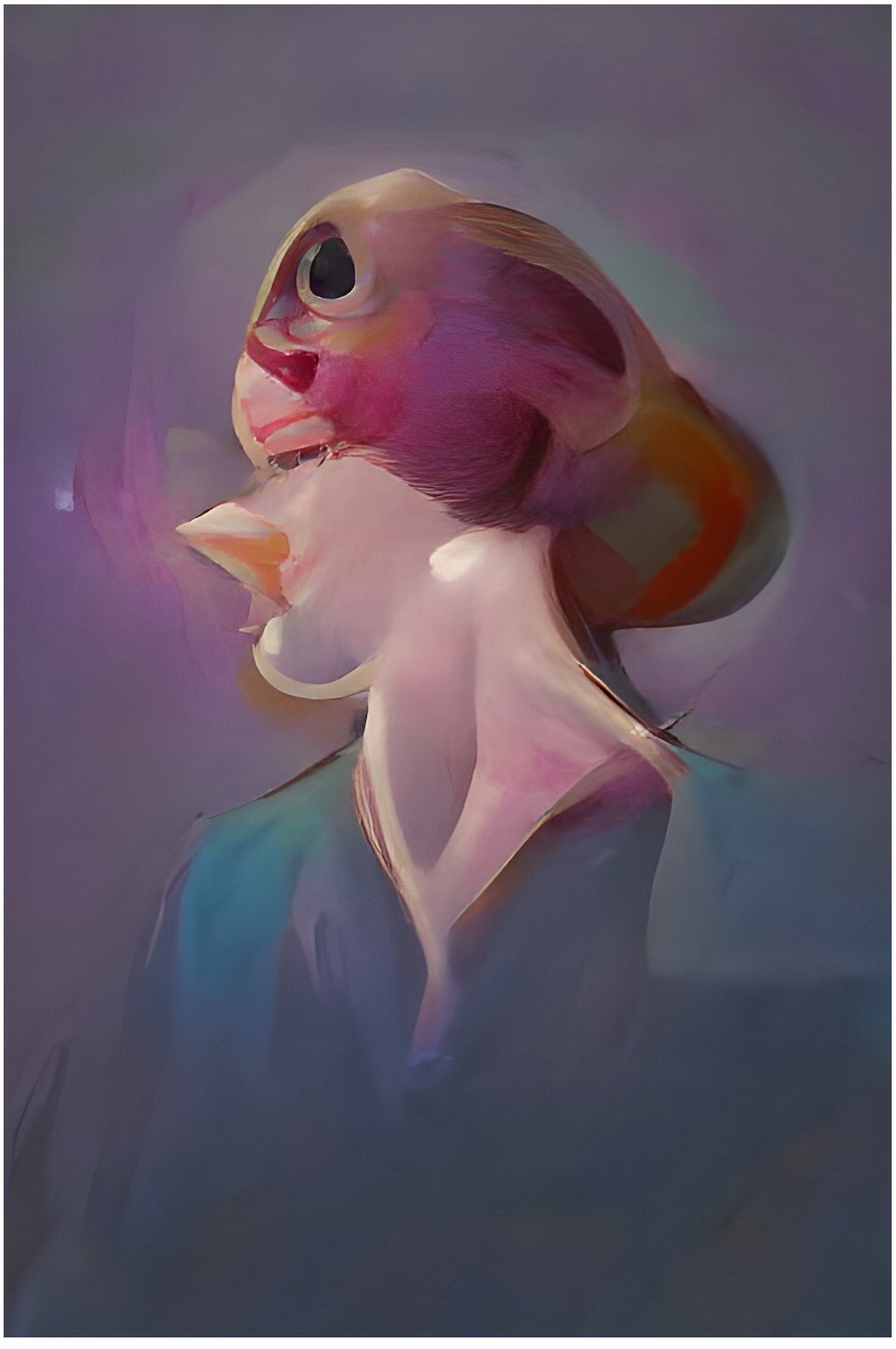
Autorretrato de una chica transgénero| 2022



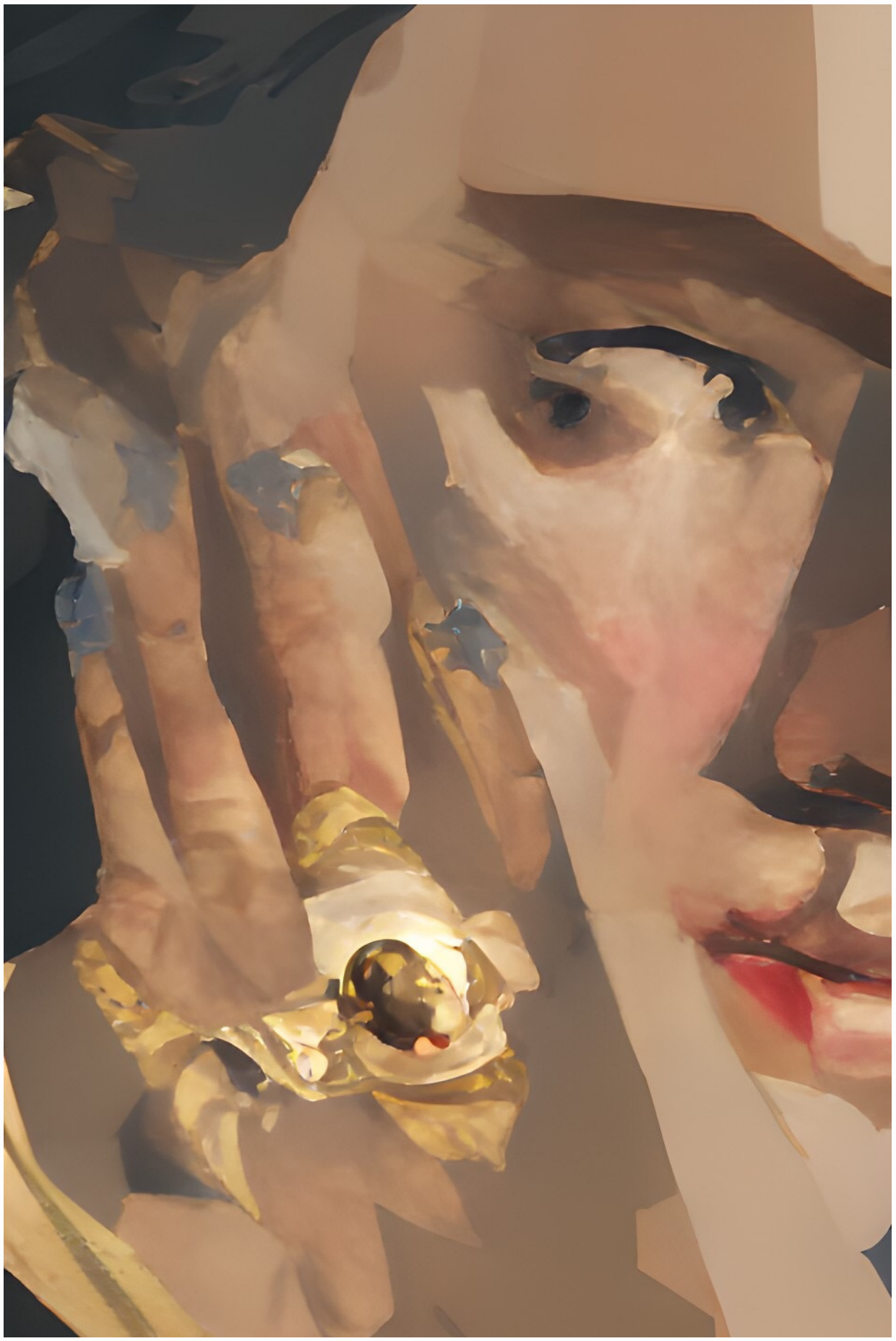
Boceto de una amiga| 2022

Novio de las nubes| 2022

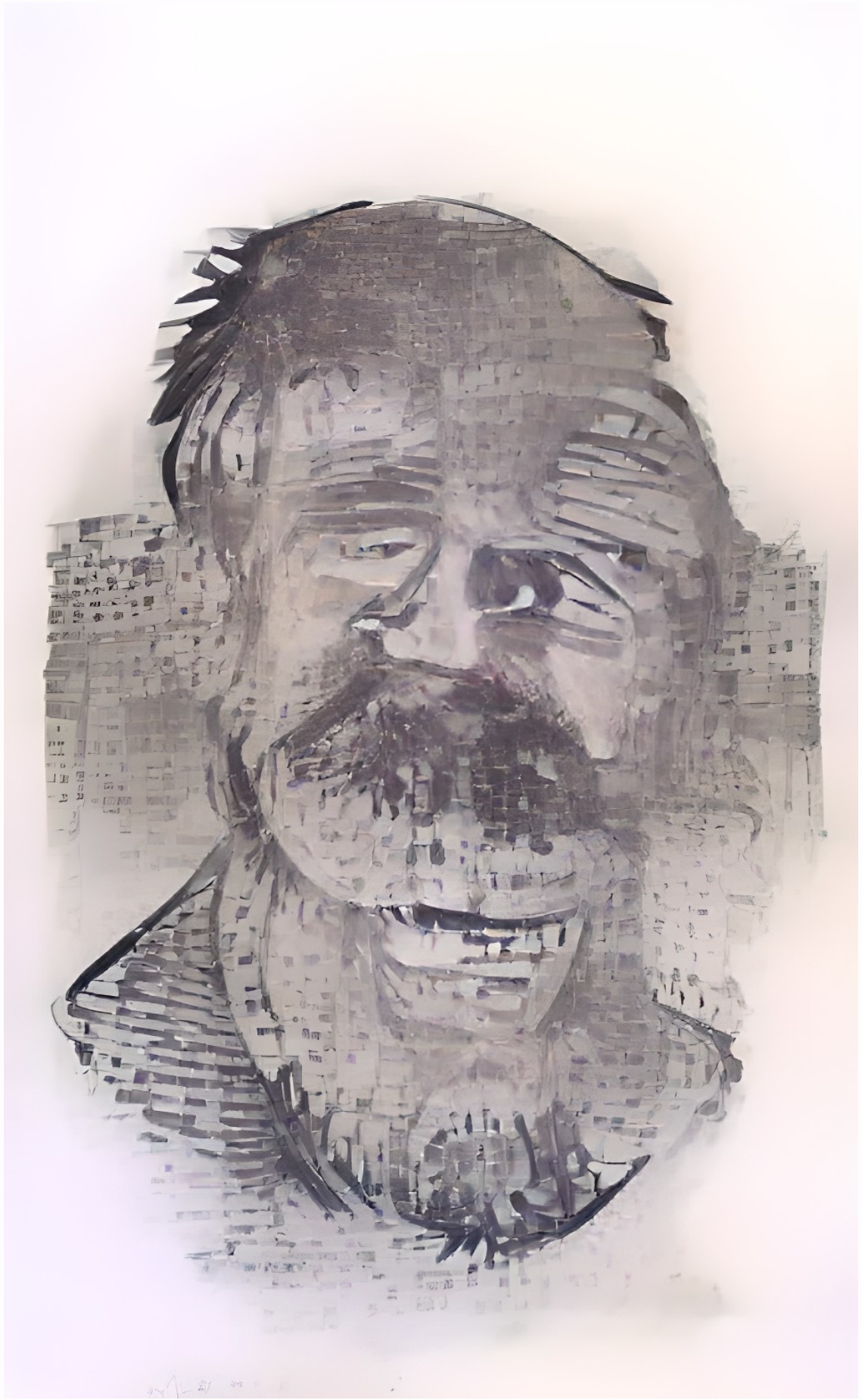
Chica emo triste de cabello verde | 2022



Mujer con arete de perla | 2022

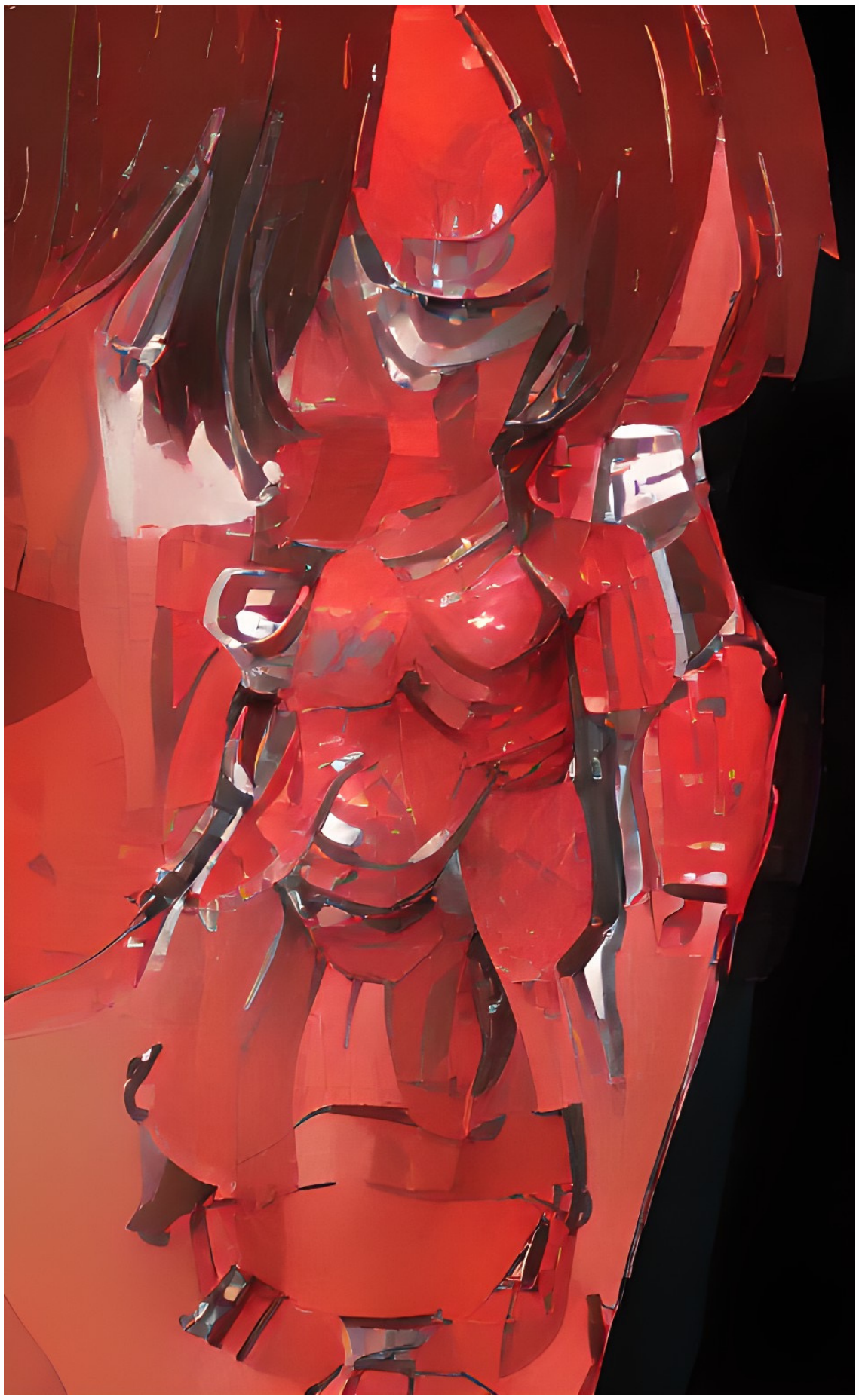


Chica con anillo | 2022

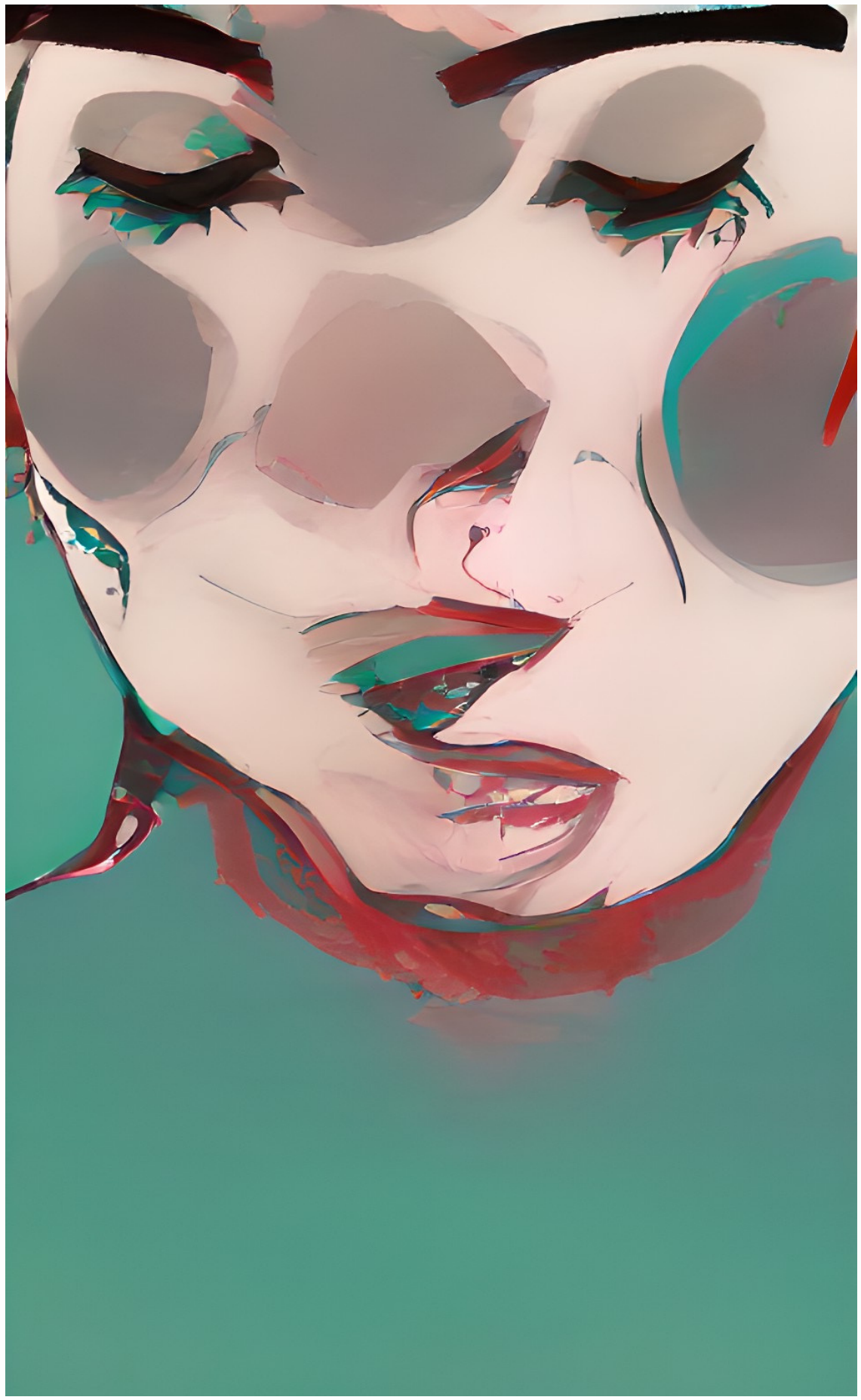


Hombre depresivo de mediana edad | 2022

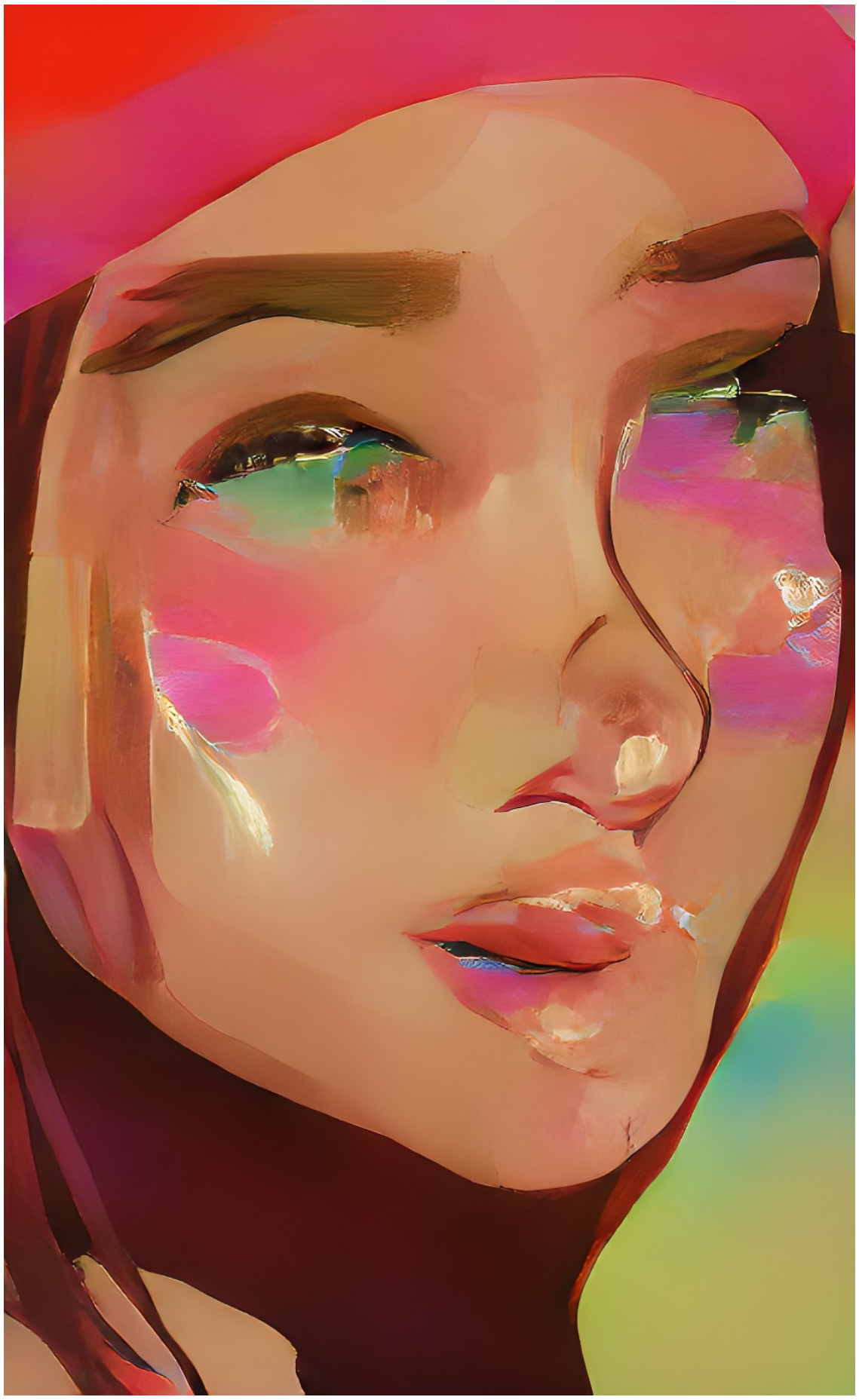
Ojo | 2022



Chica de rojo| 2022

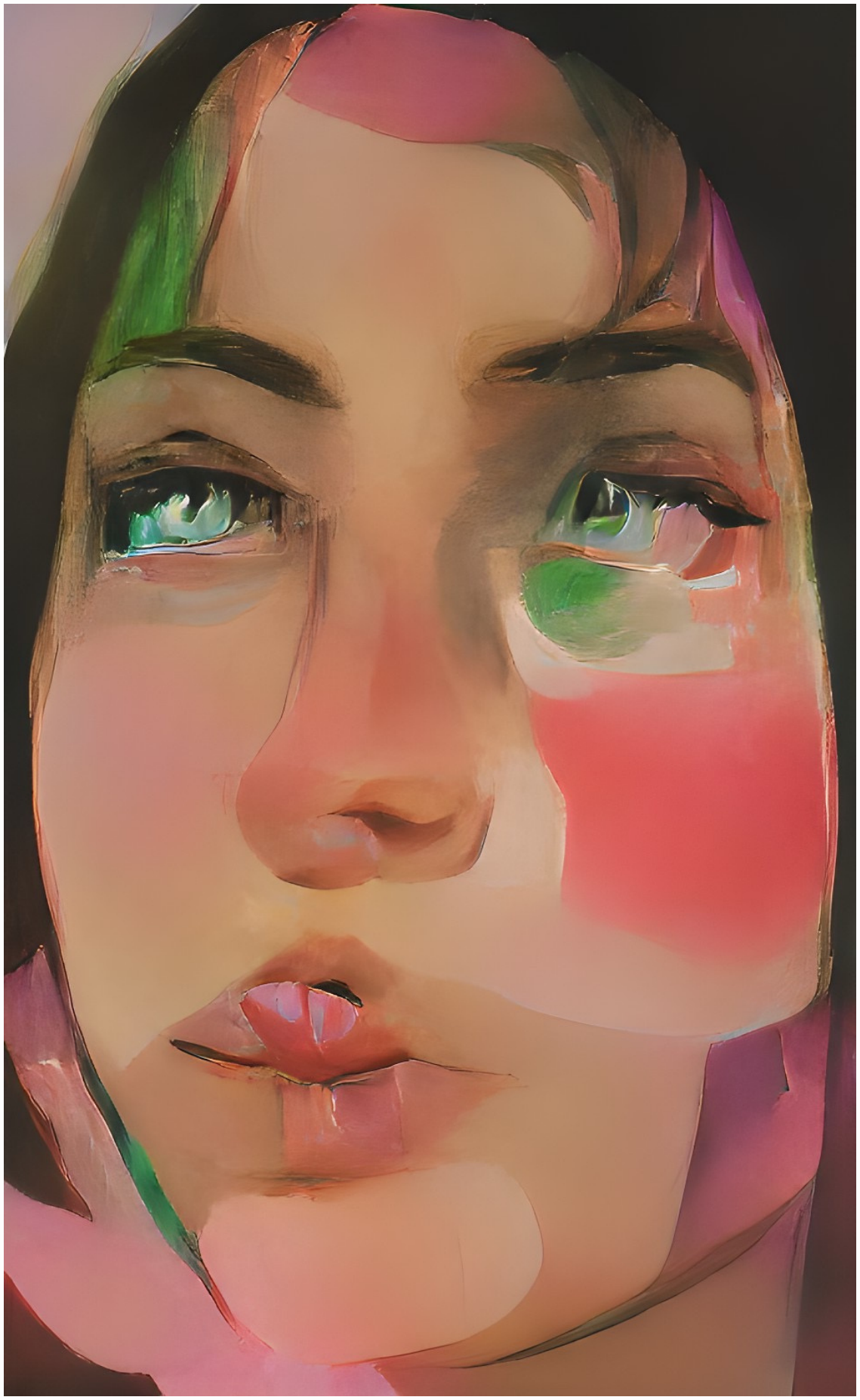


Chica de mejillas azules | 2022



Novia | 2022

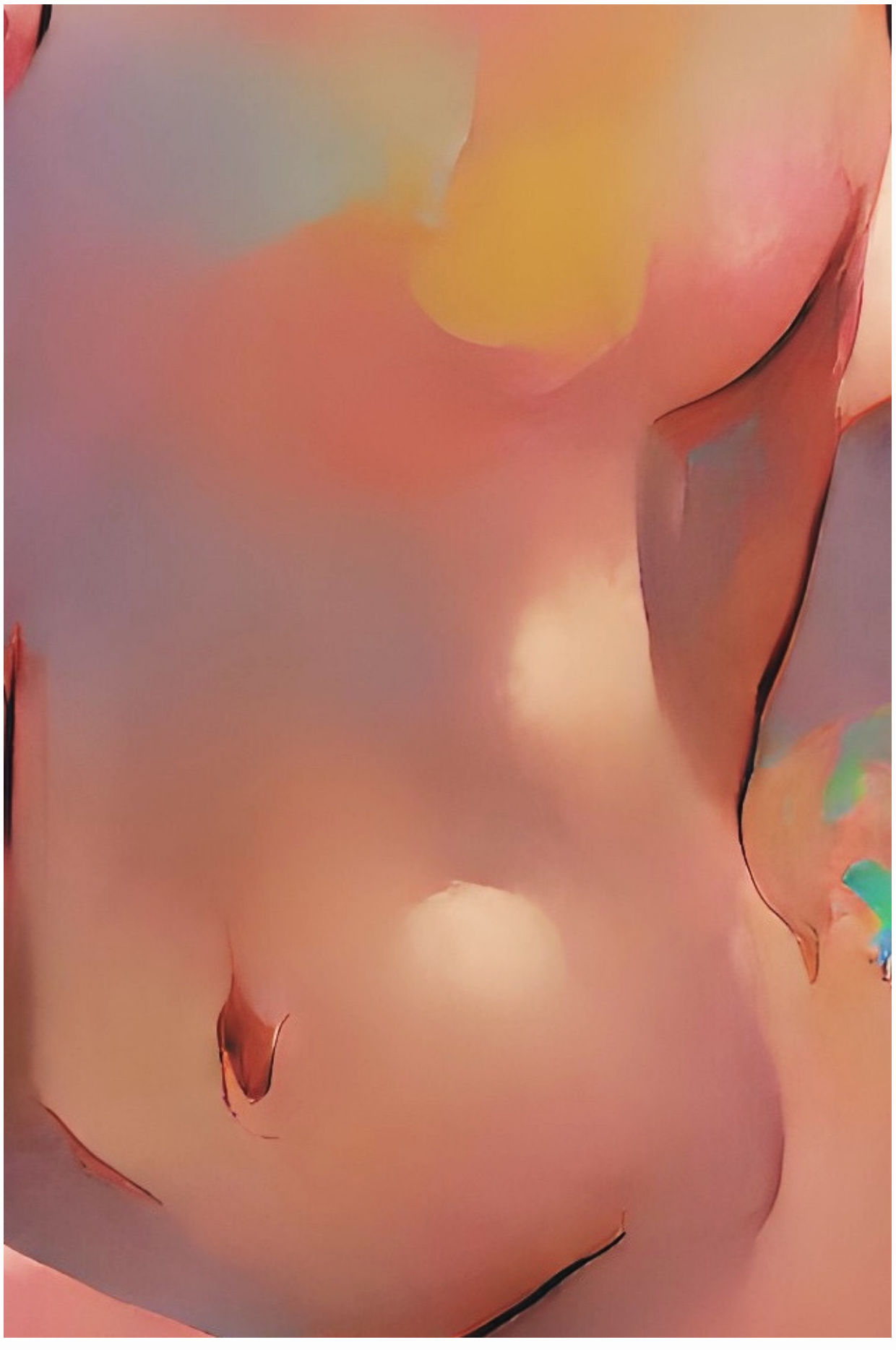
Tres ojos amontonados | 2022



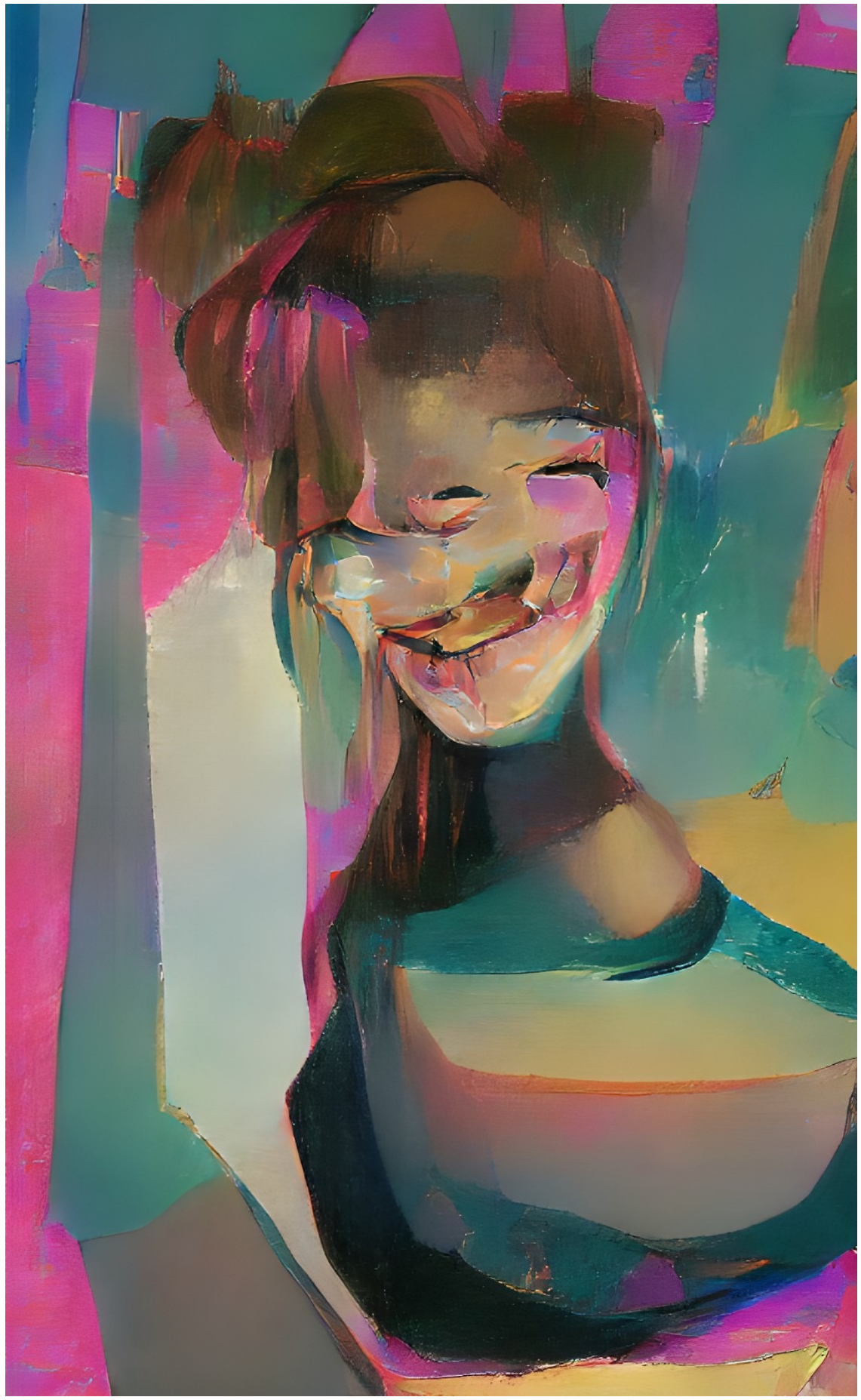
Chica italiana | 2022

Chica con tela sobre los ojos | 2022

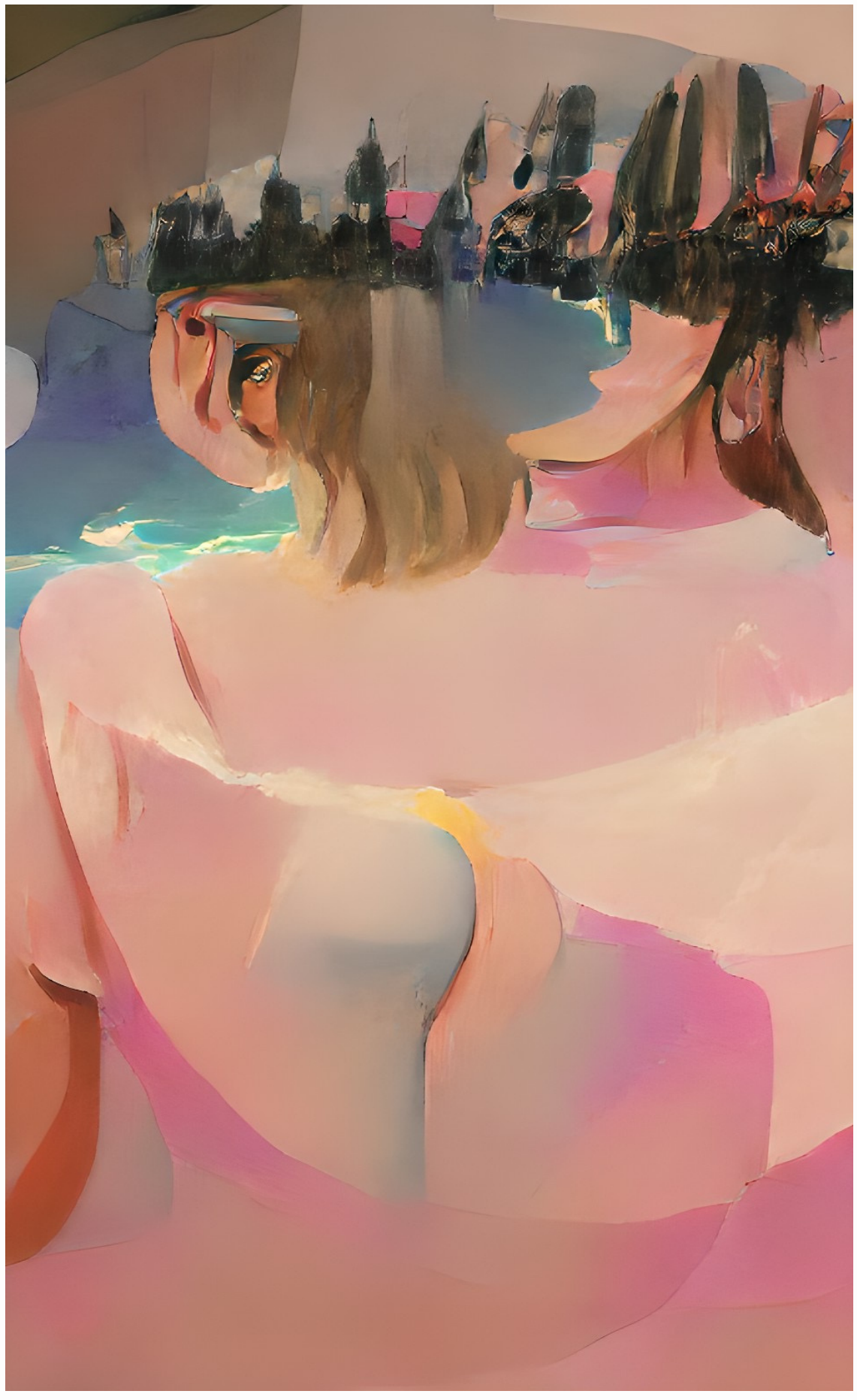
Chica sonriente del internet| 2022



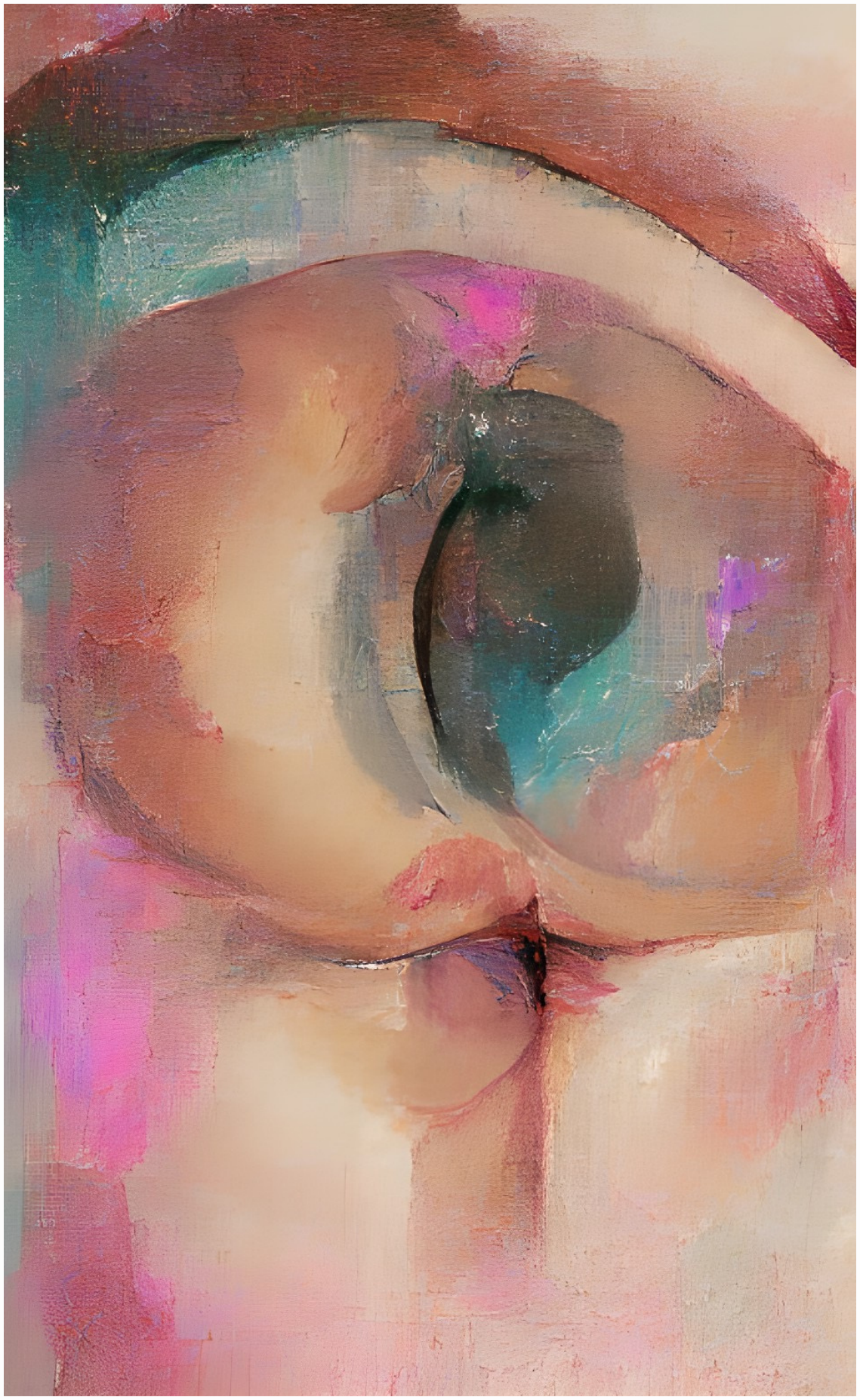
Chica desnuda| 2022



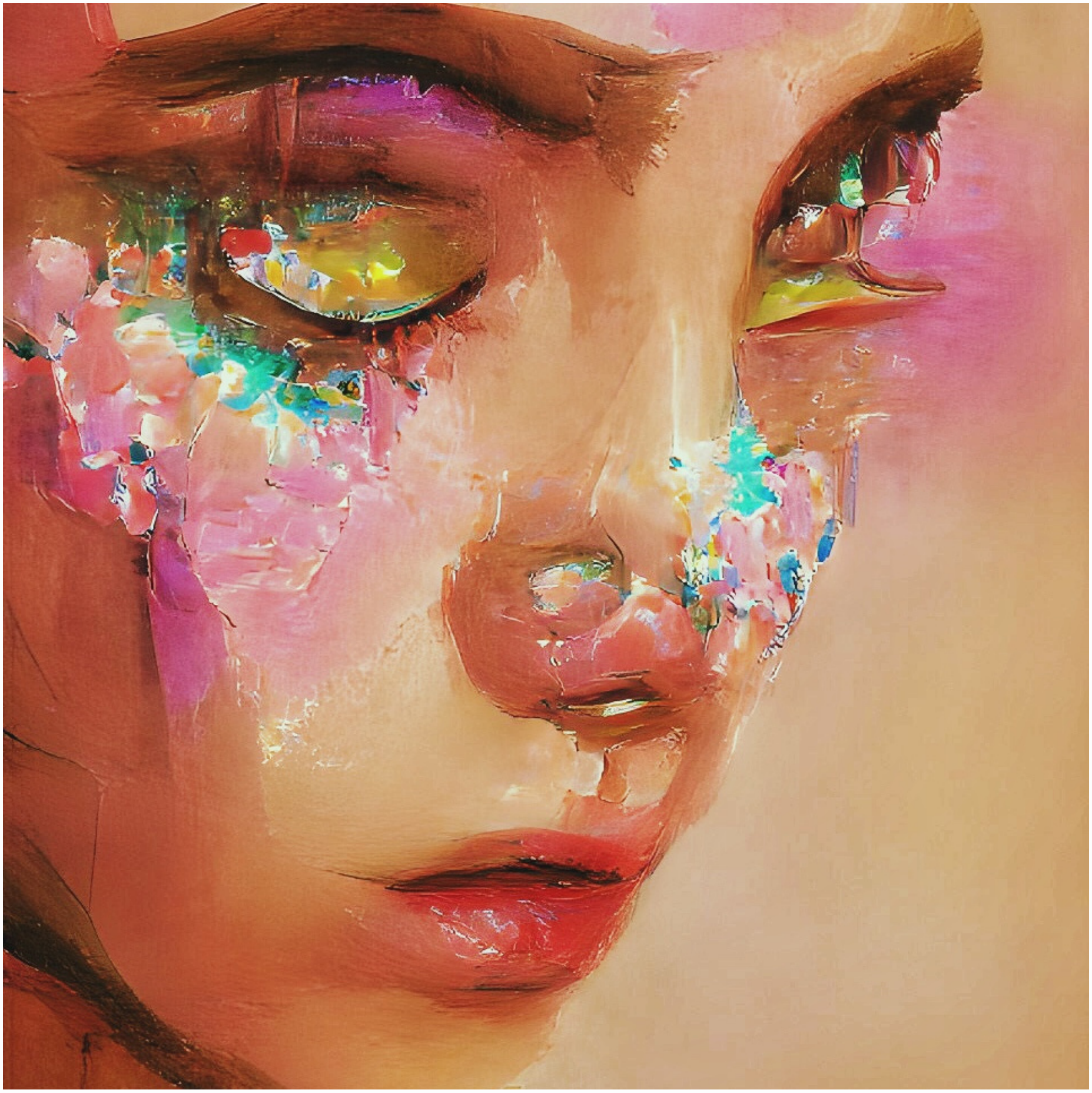
Novia de fiesta | 2022



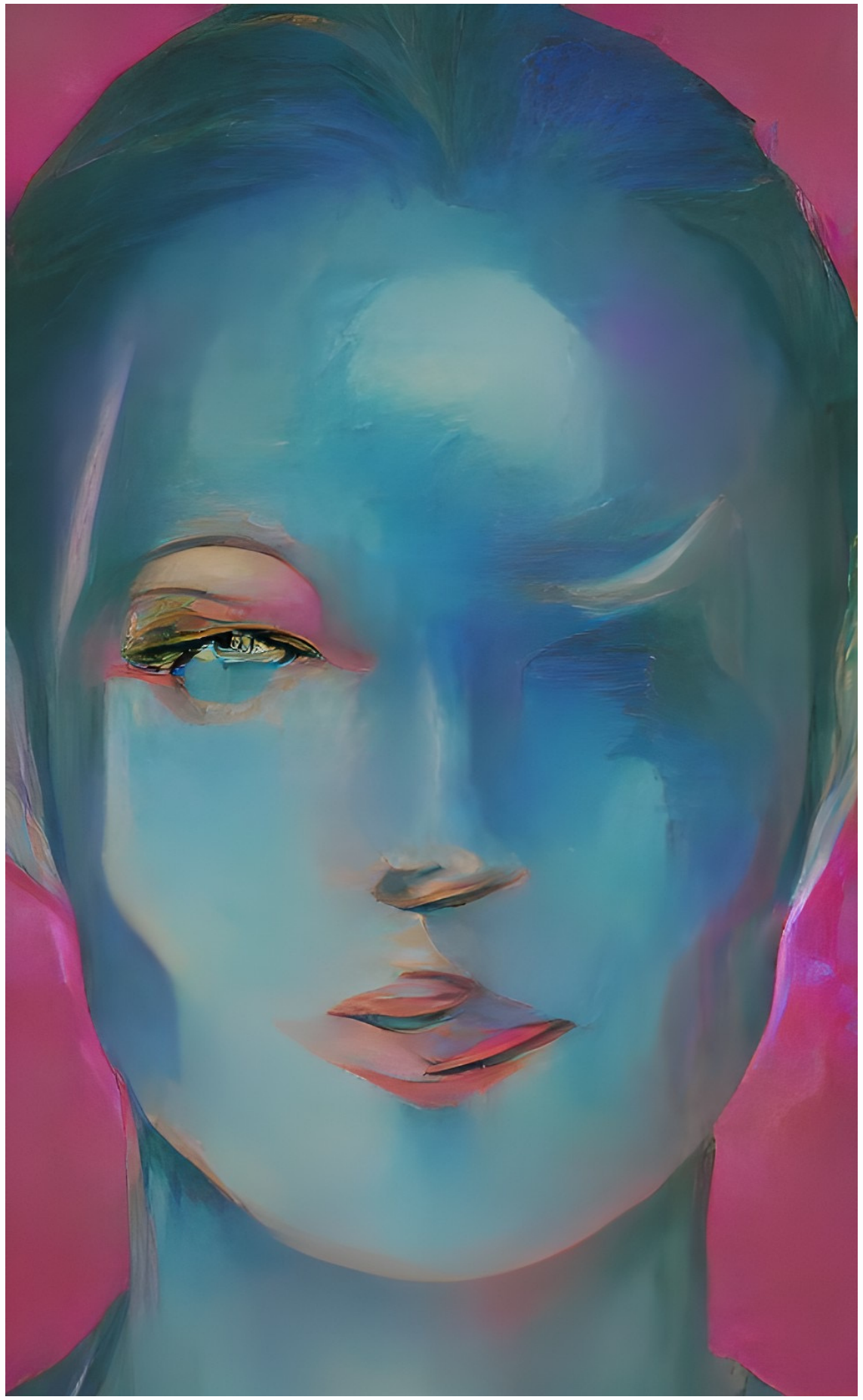
Chica triste volteando a su derecha | 2022



El ojo de un trabajador sexual mirando a su derecha| 2022

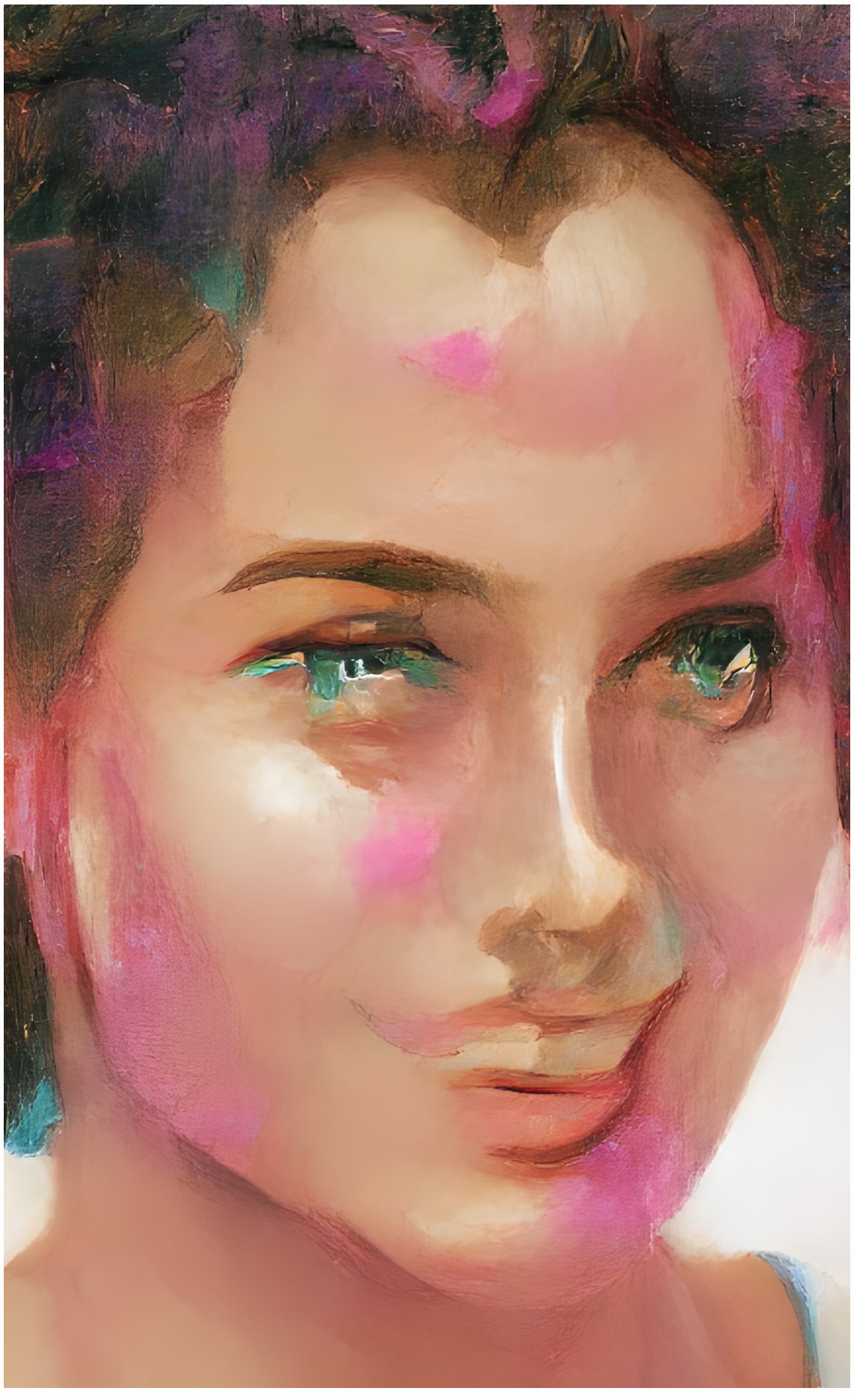


Chica con glitter en los ojos| 2022

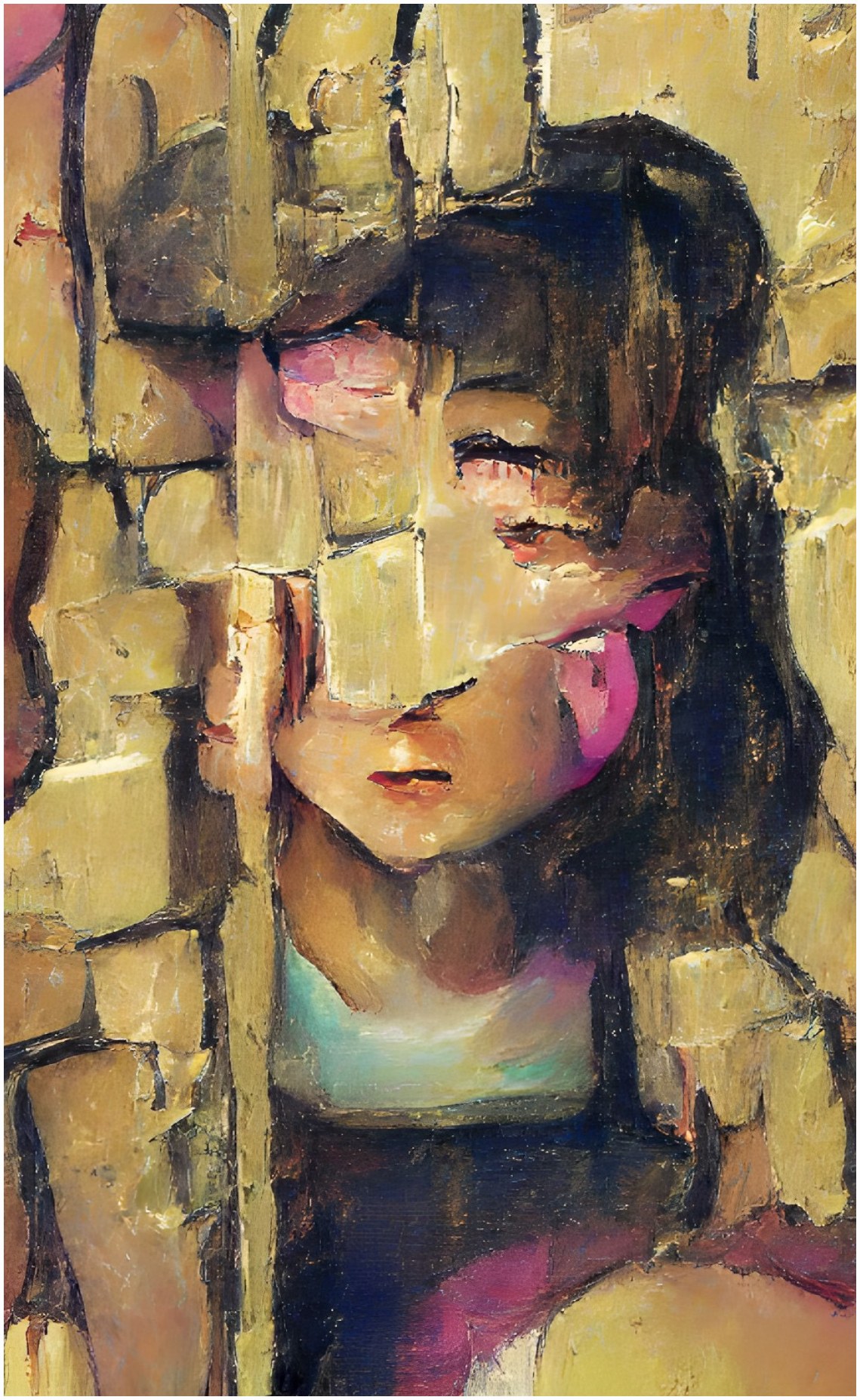


Mujer de azul | 2022

Chica rosa del mar| 2022

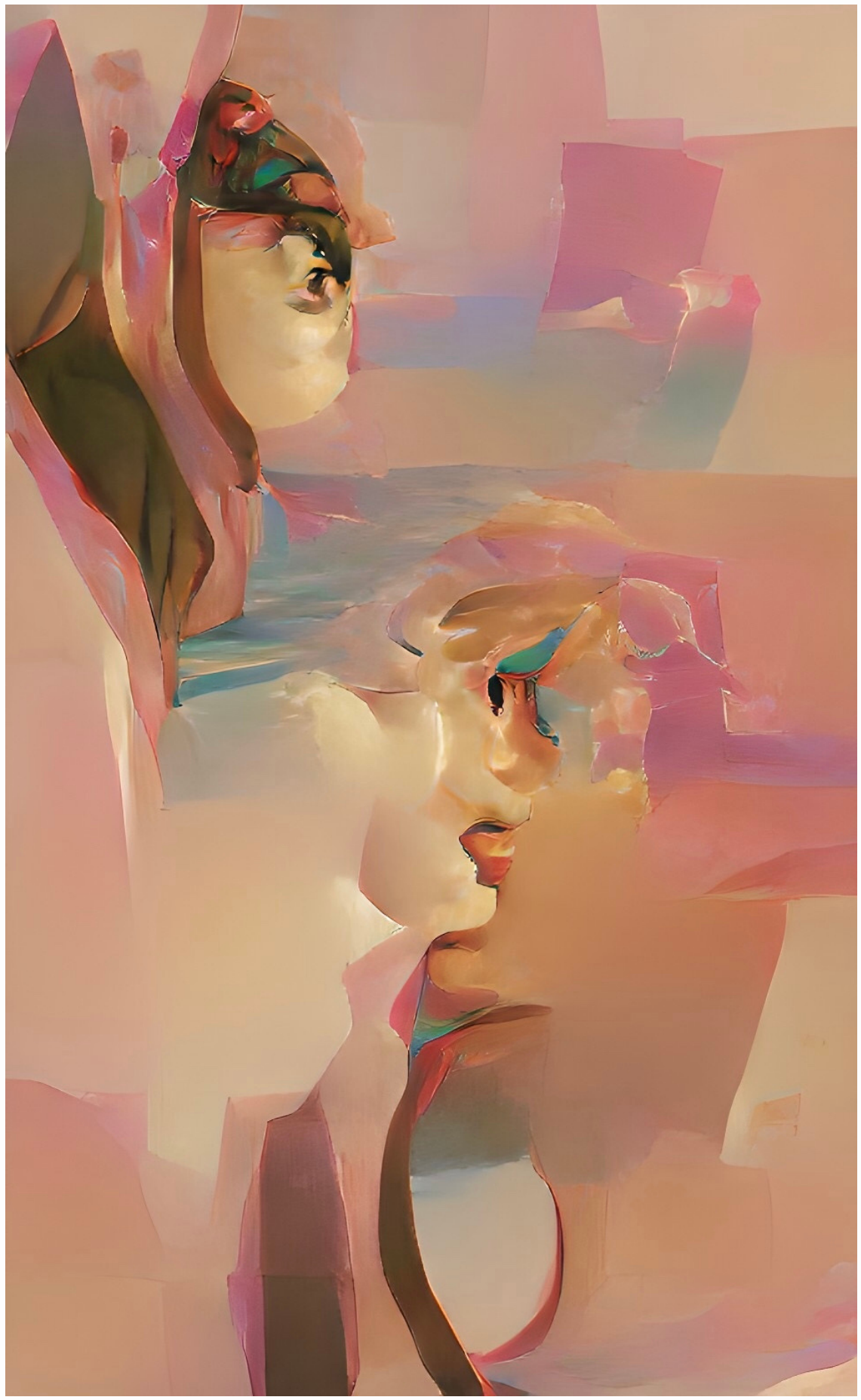


Mujer sonriente | 2022



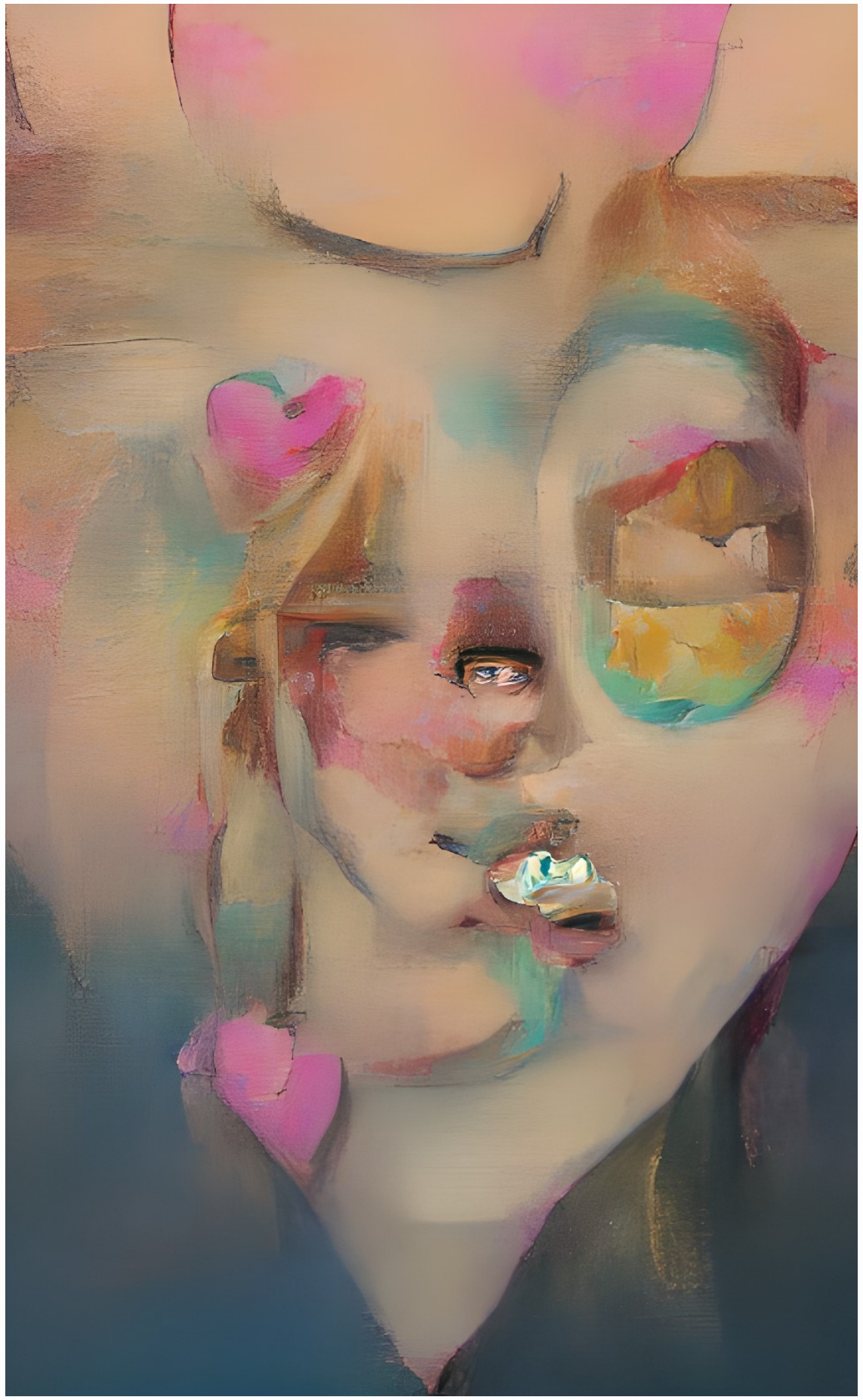
La segunda madre de alguien atrapada en las paredes | 2022

El hombre de la metanfetamina | 2022

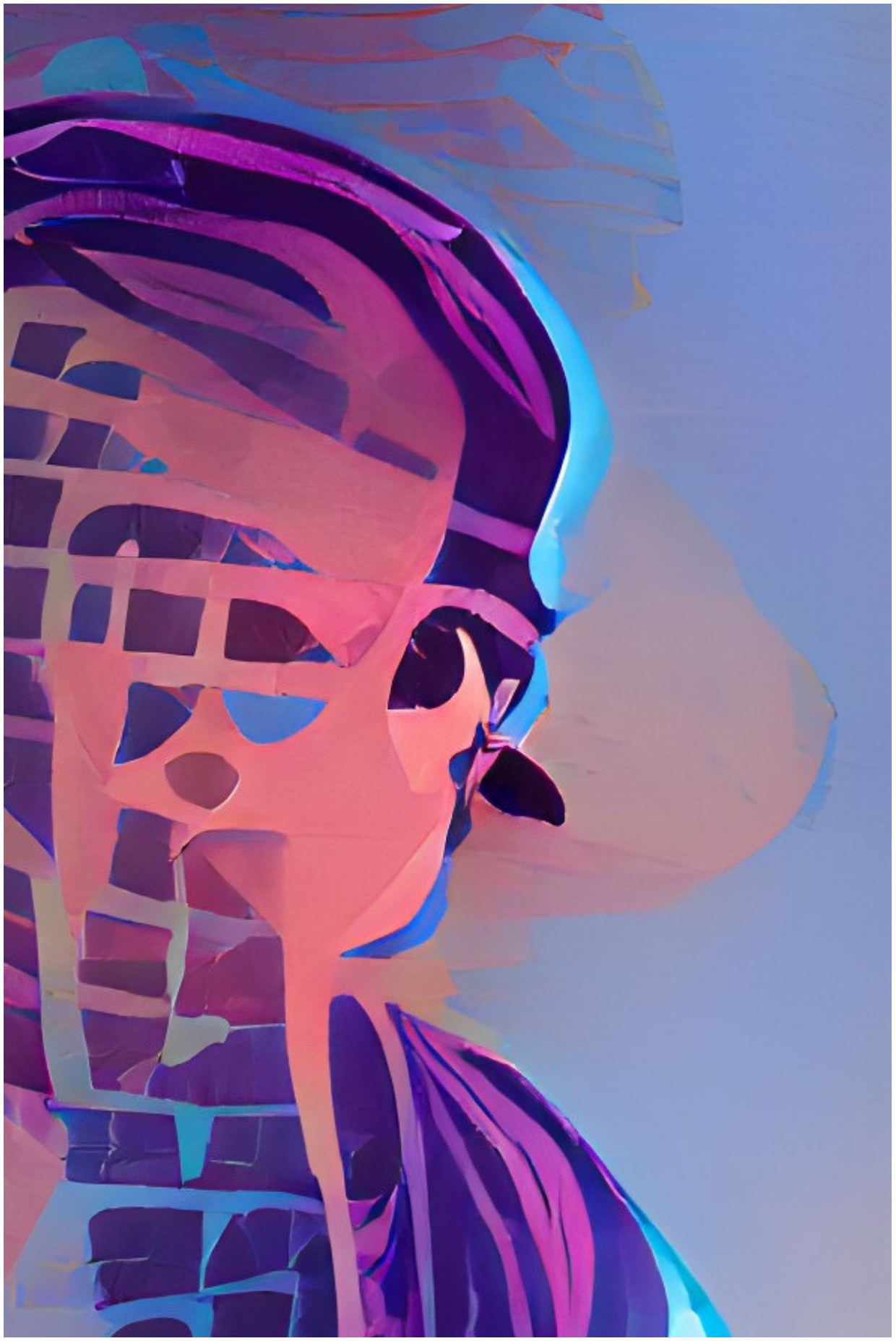


Un par de ojos mirando hacia arriba I | 2022

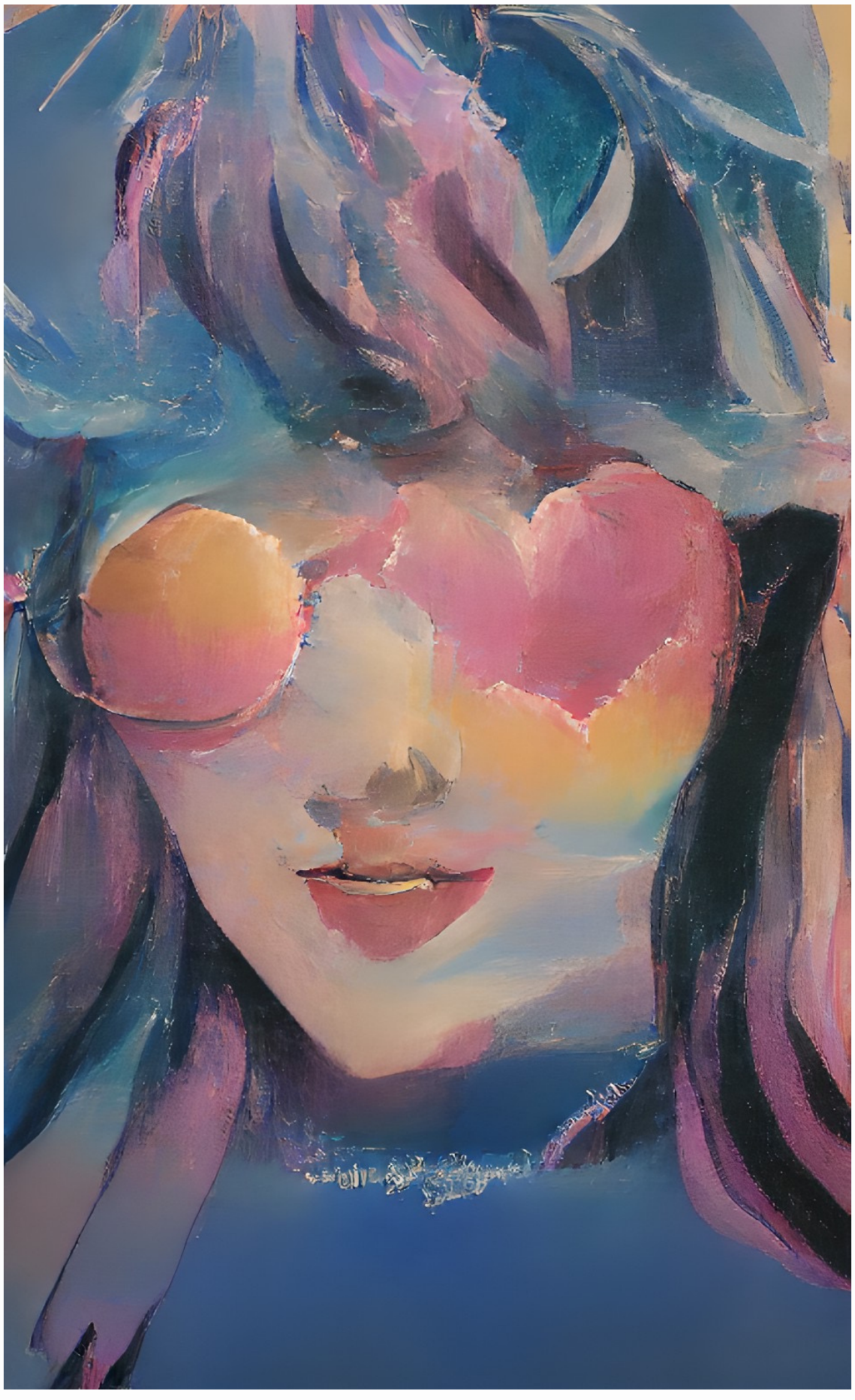
Un par de ojos mirando hacia arriba II | 2022



Chica adinerada con tatuajes de corazón en su cara | 2022

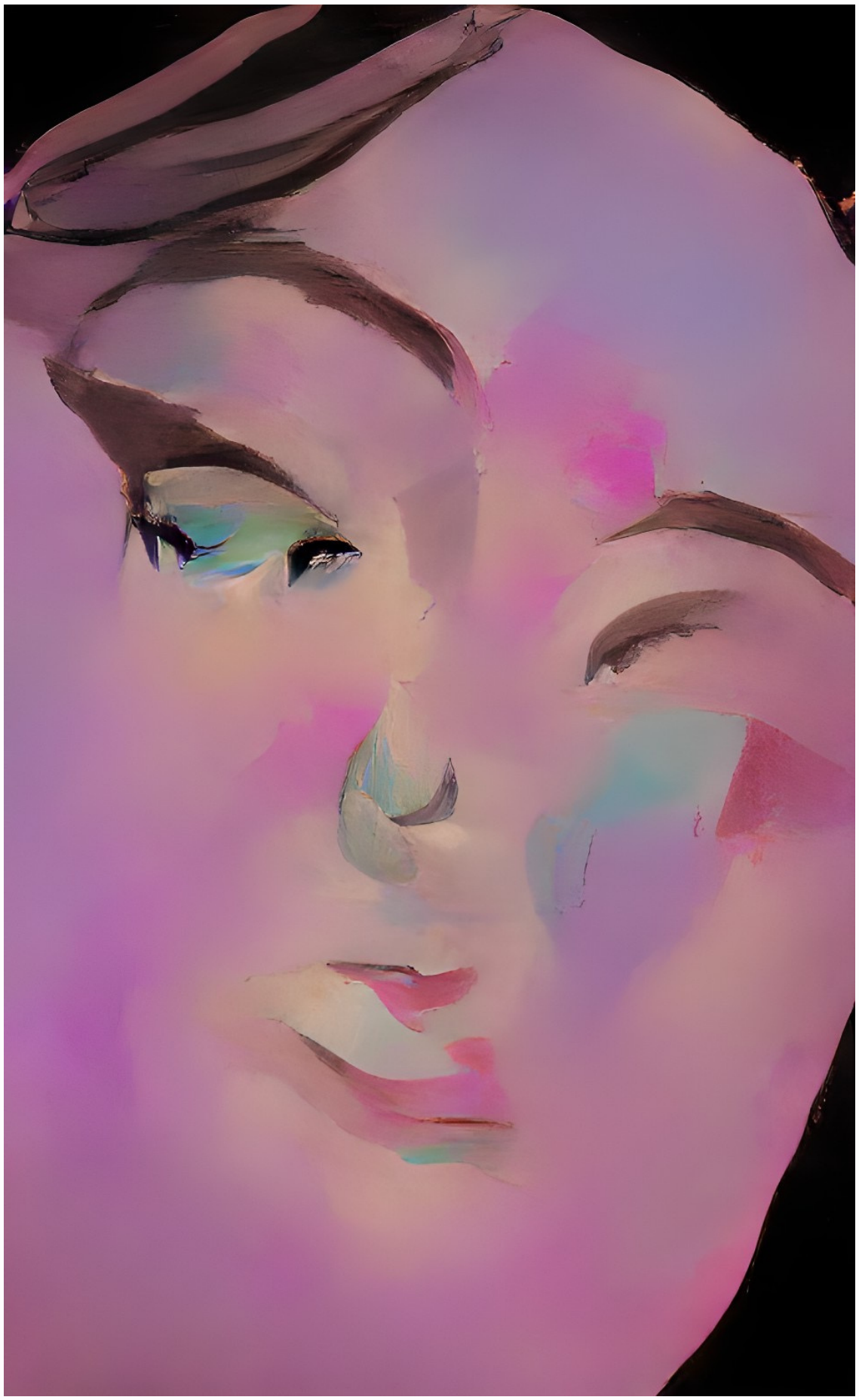


Chica con trenzas | 2022

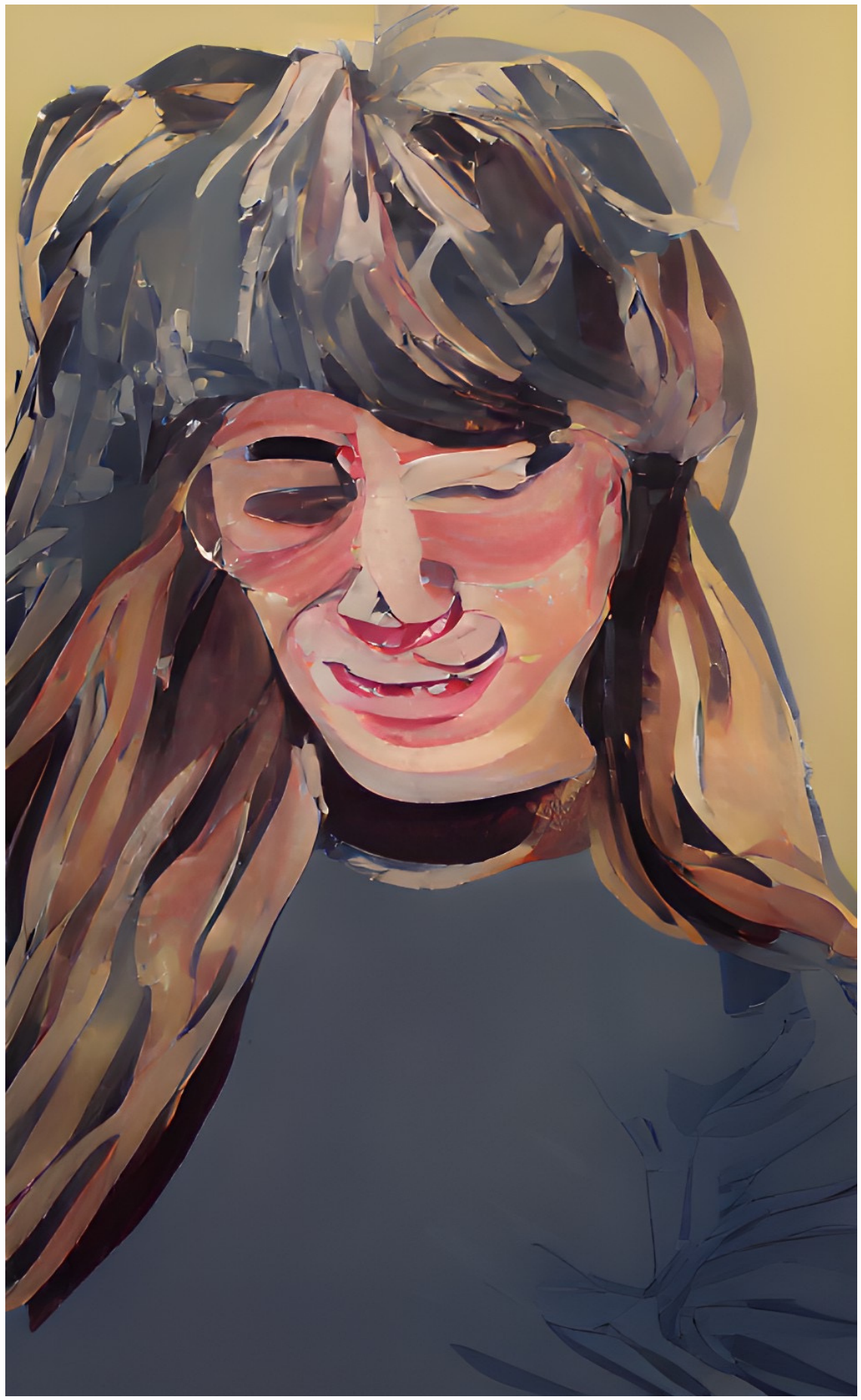


Le quería regalar algo a alguien especial así que le hice esto | 2022

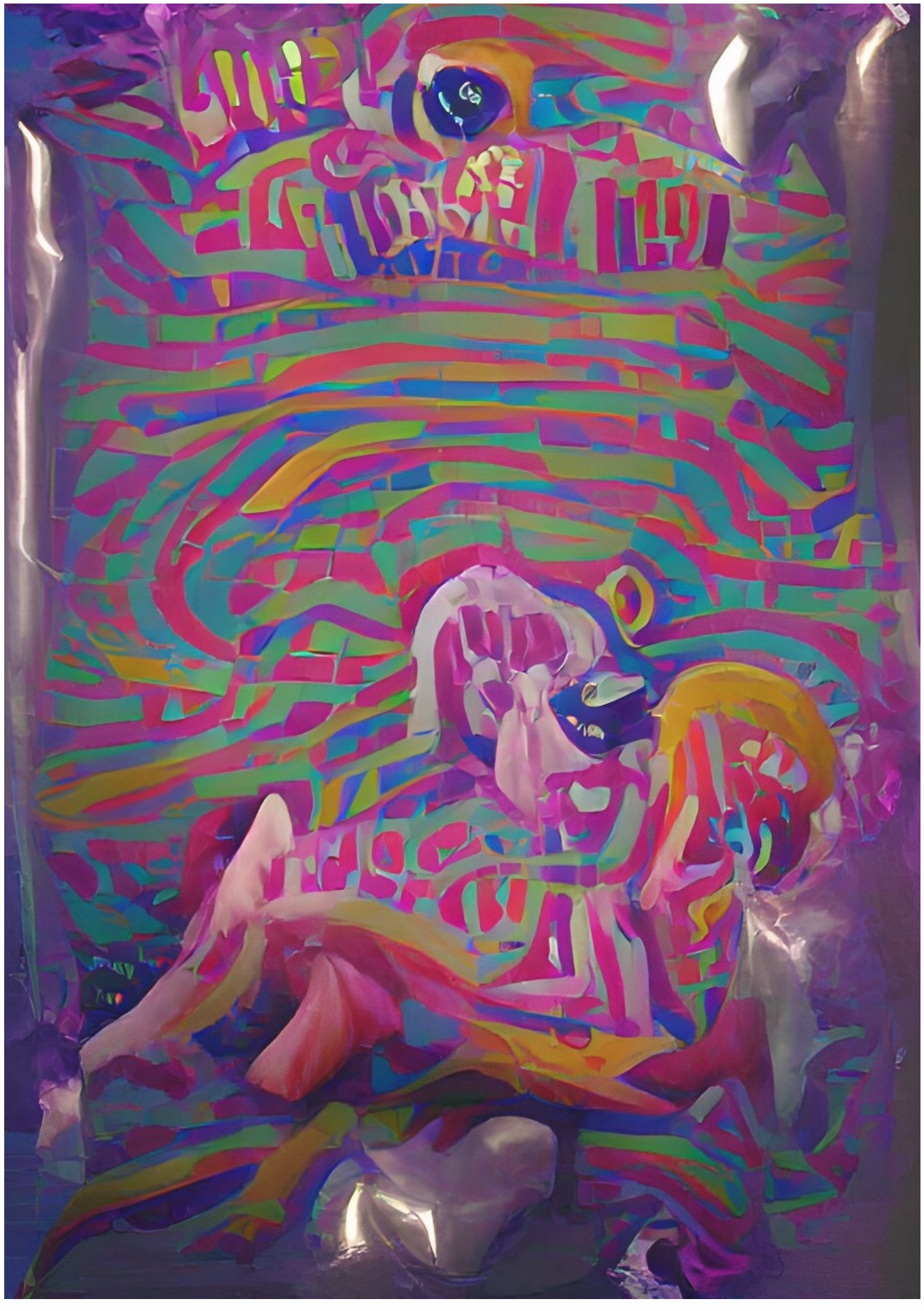
Quisa necesito tatuajes de corazón en mi cara | 2022



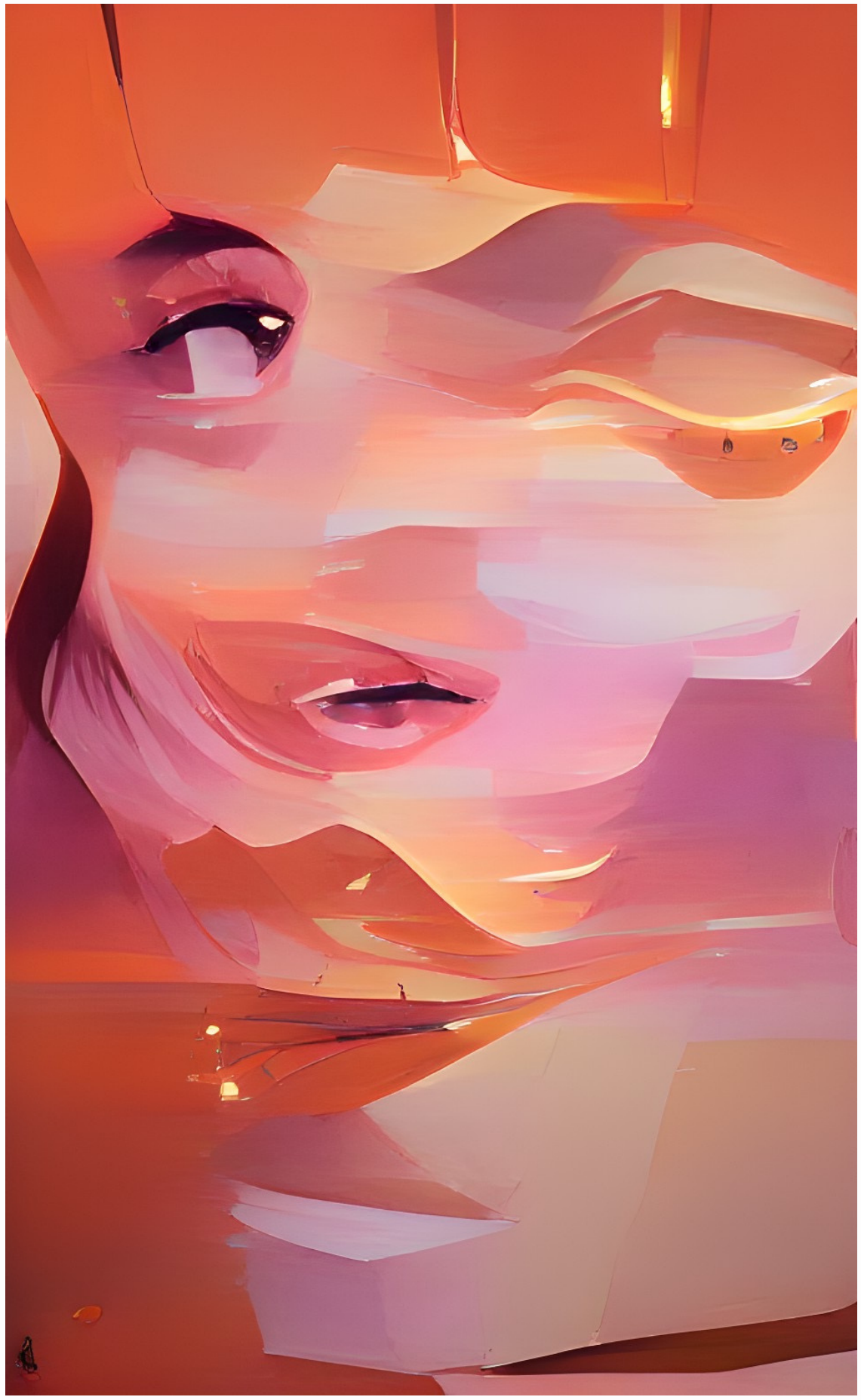
Estaba aburrida e hice esto en menos de cinco minutos | 2022



Me gusta retratar a la gente que quiero | 2022

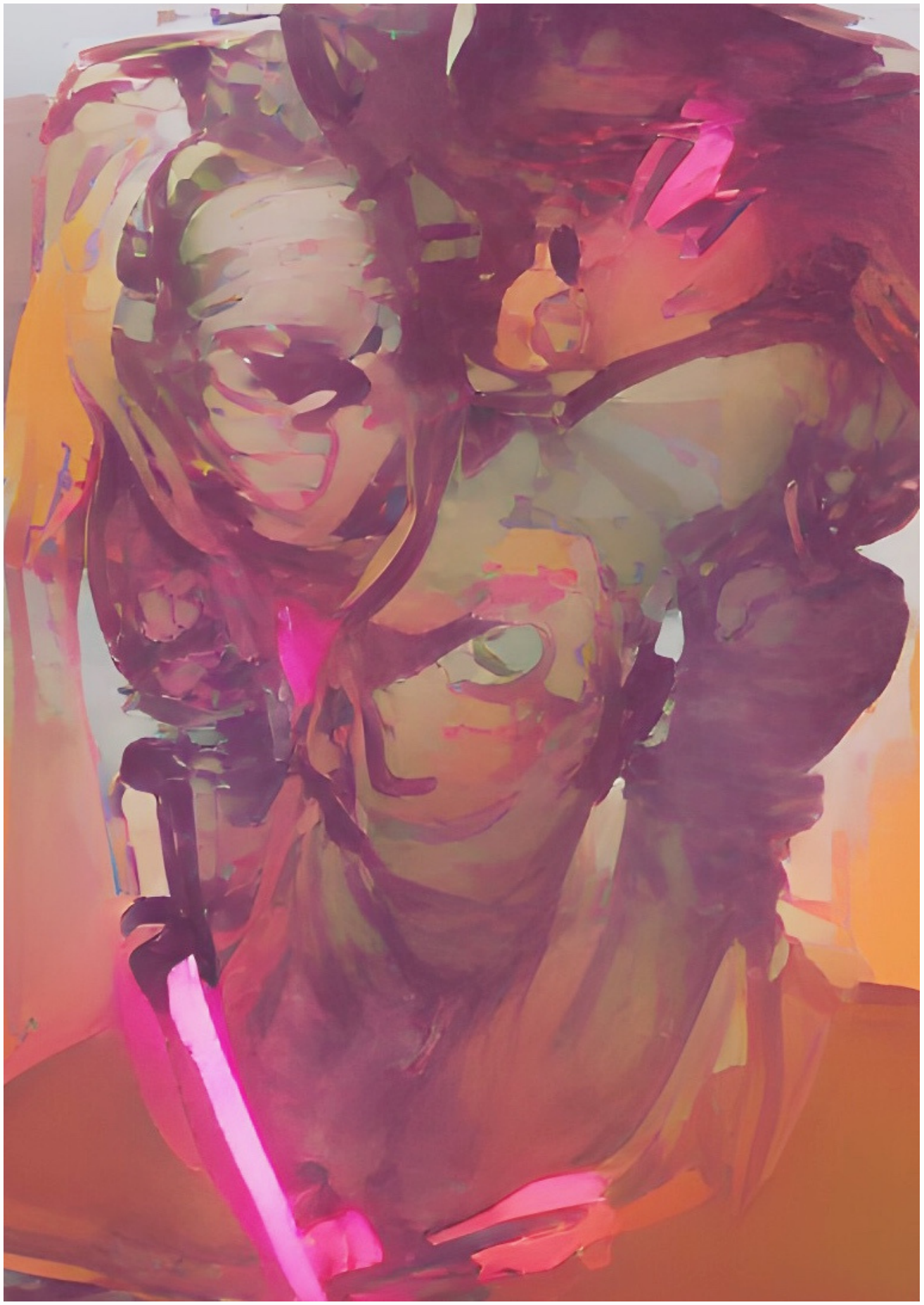


Quiero coger con la chica drogadicta | 2022

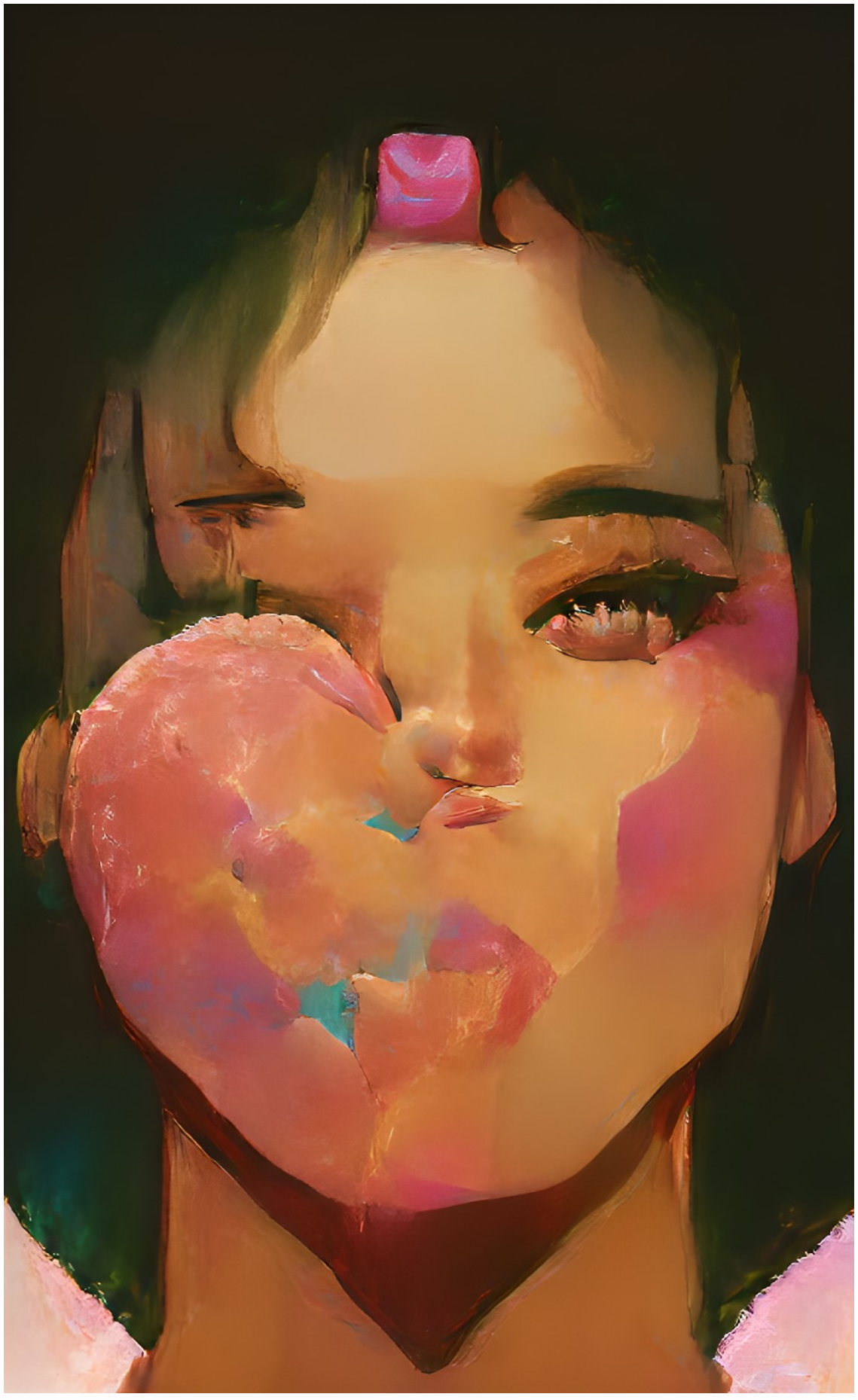


Ella me recuerda a alguien que conocí en diciembre del año pasado| 2022

El origen de mis cuestionamientos| 2022

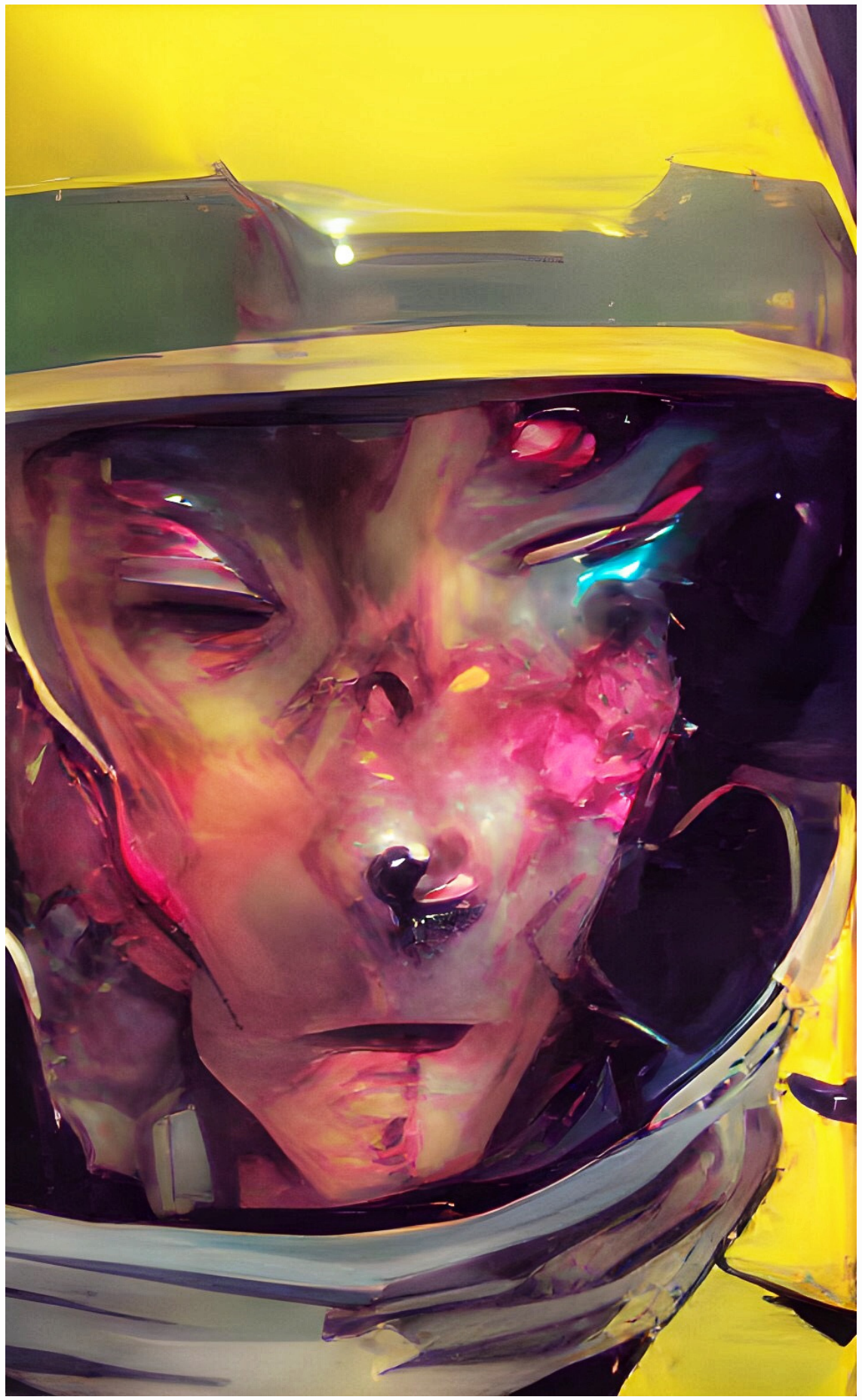


Te quiero mucho | 2022

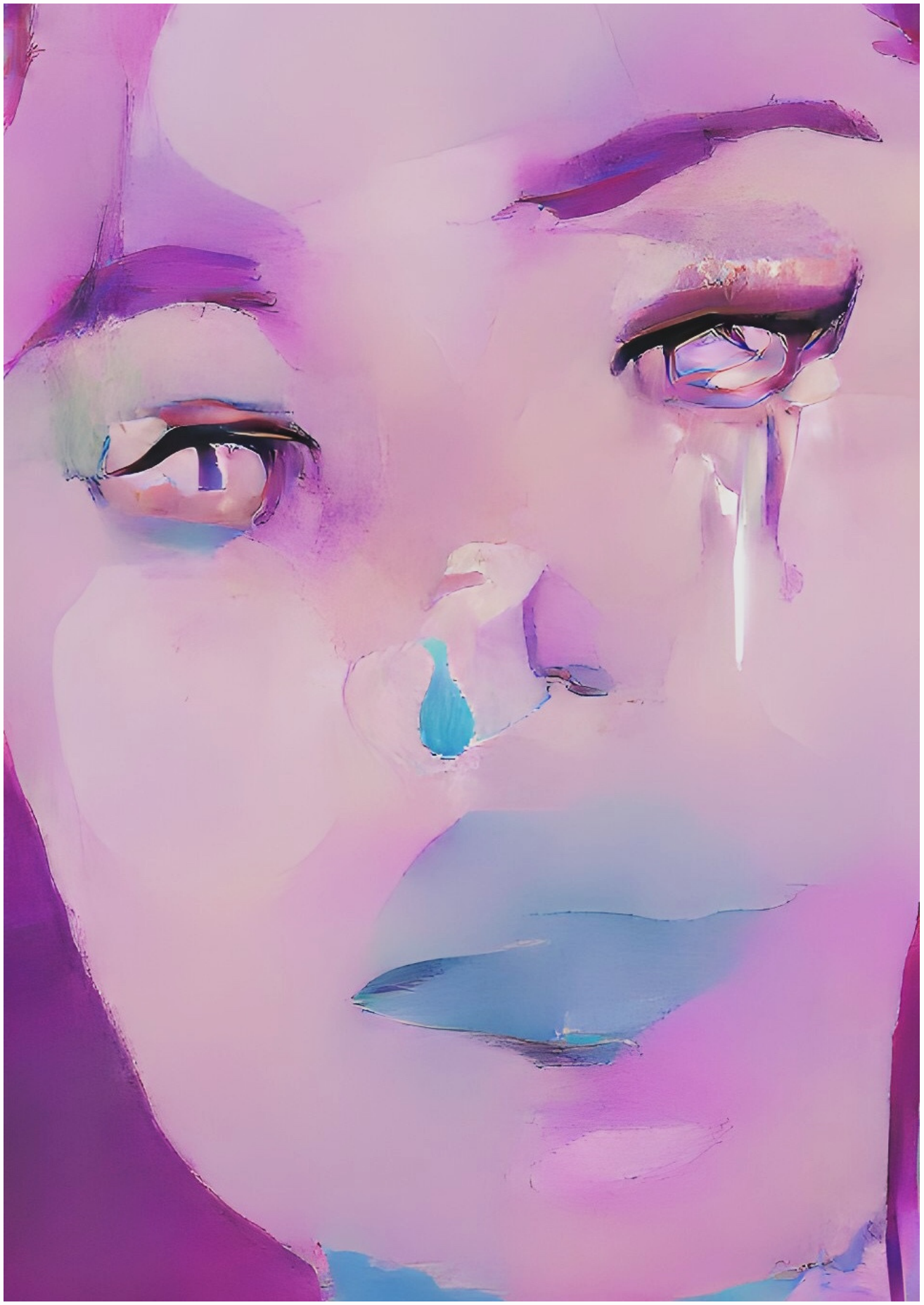


También te quiero mucho| 2022

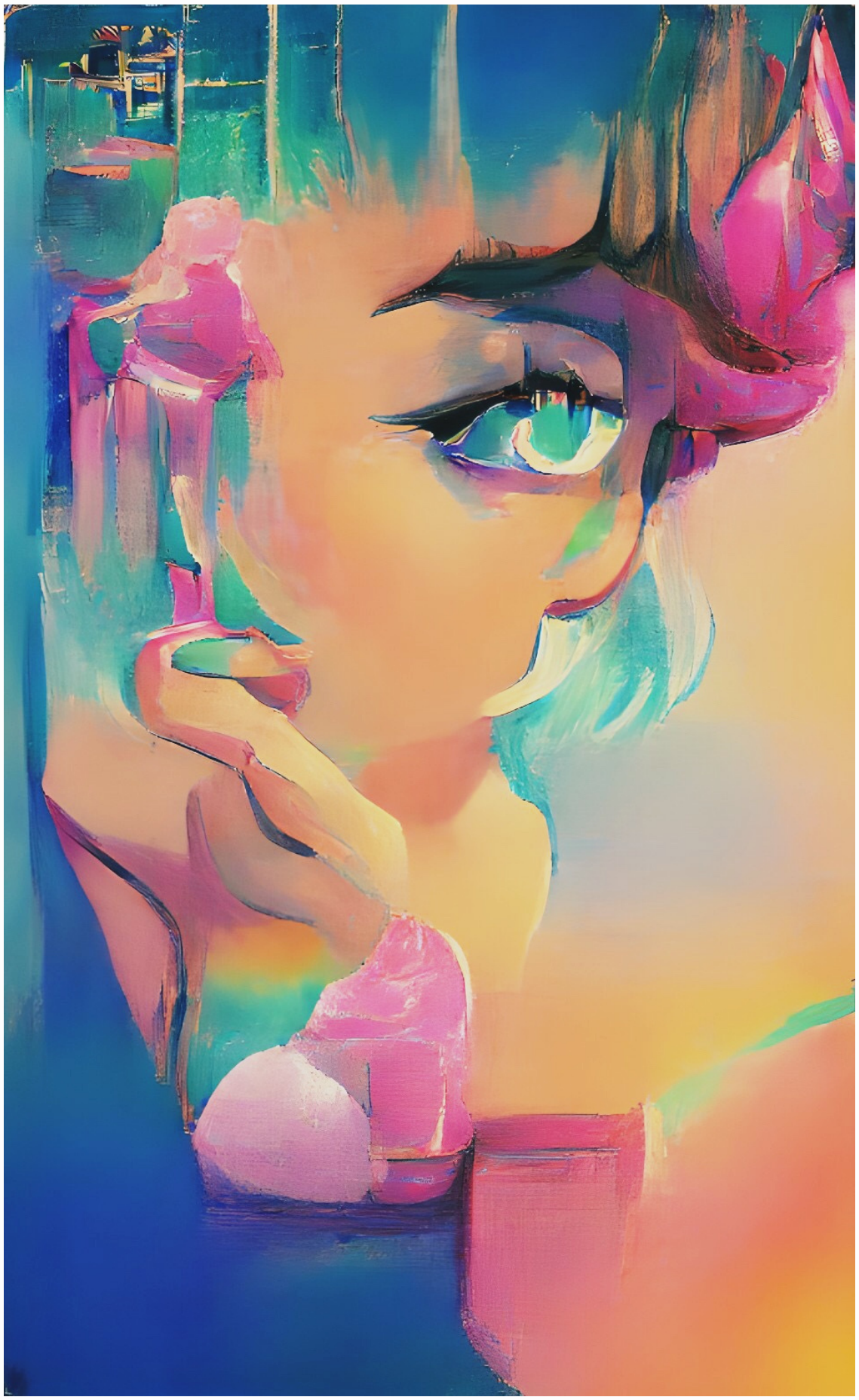
La primera vez que mi arte estuvo en un museo | 2022



Casi te pierdo hompre del espacio| 2022

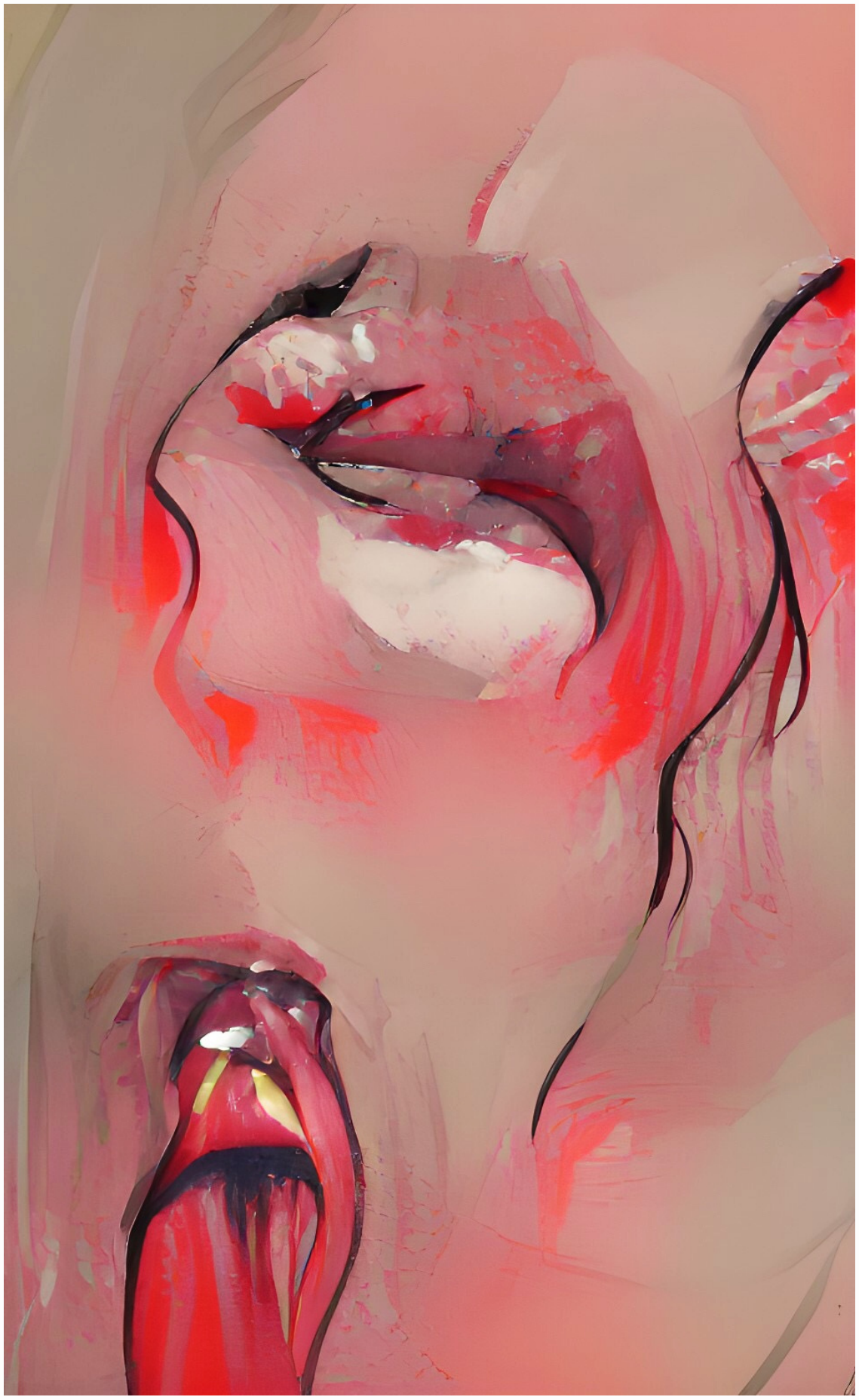


Casi te pierdo chica morada| 2022



Debería conservar backups| 2022

No sé si ya te tenía, pero me alegro no haberte perdido | 2022



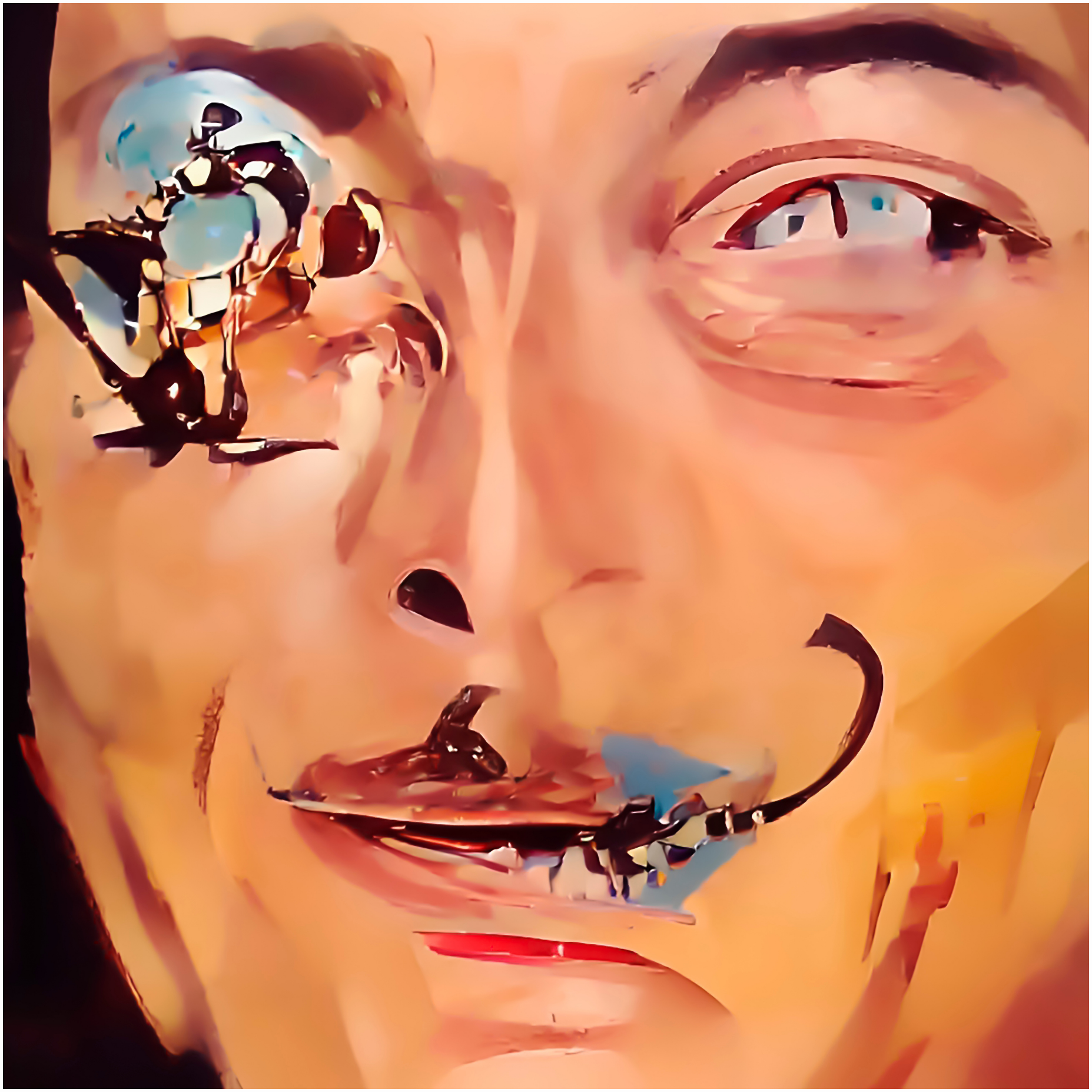
La chica que me enseñó su lengua y casi se pierde para siempre| 2022

Chica espacial del espacio que casi pierdo dentro de mi computadora | 2022

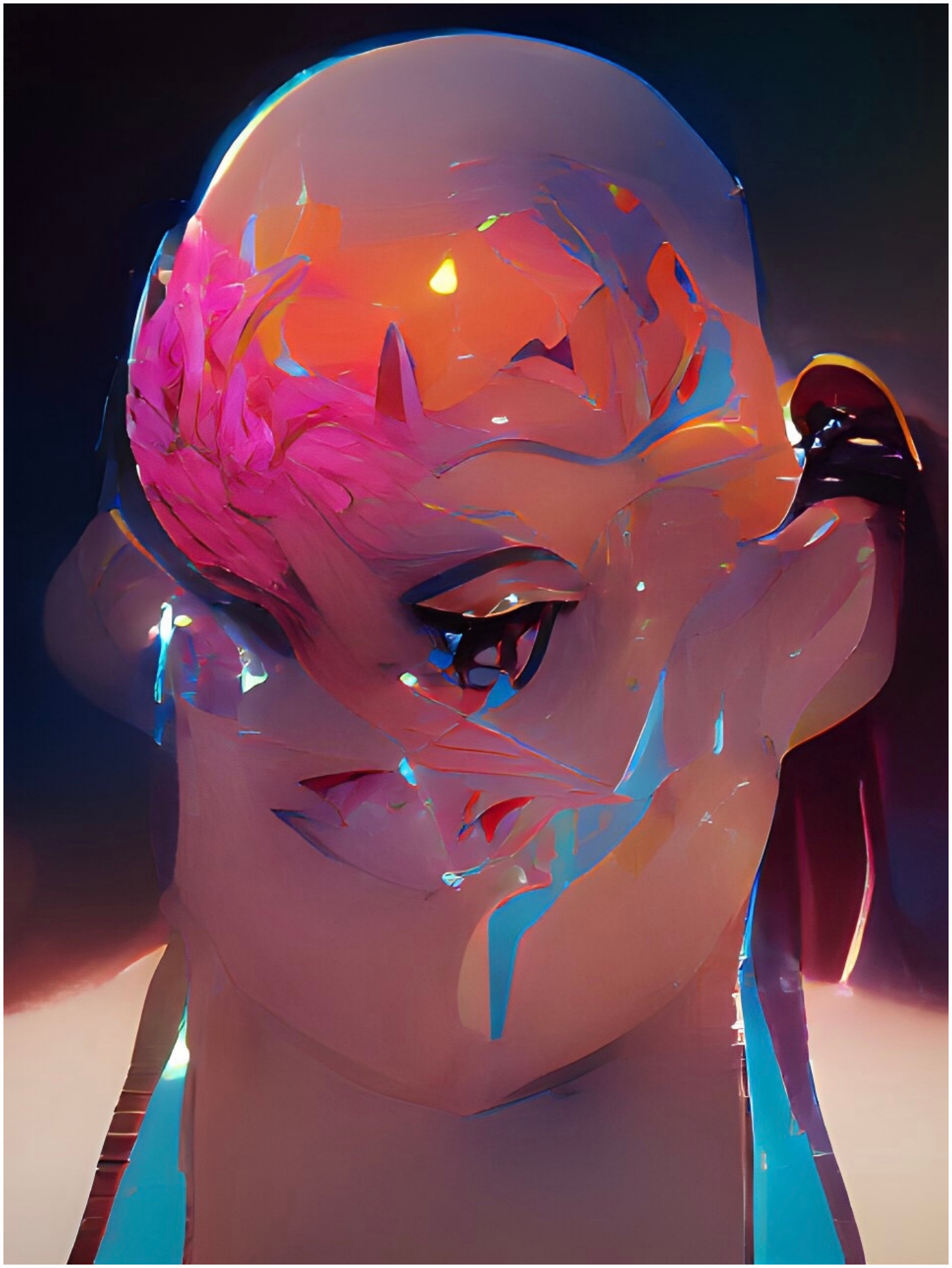
Gracias Dios por la buena obra | 2022

Resultados de una buena obra | 2022

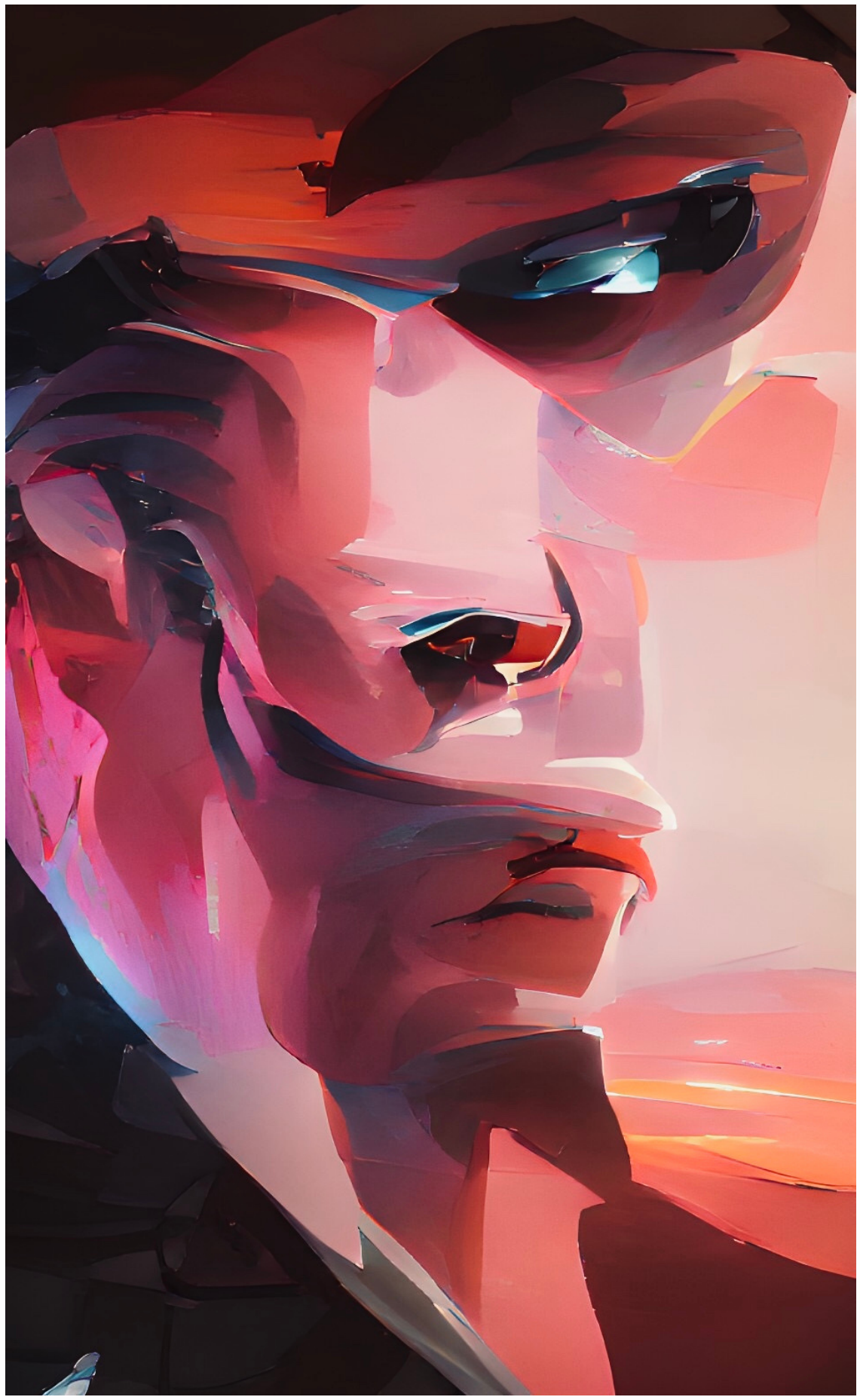
Probando pinceladas más sueltas | 2022



Pintando a alguien que no existe| 2022

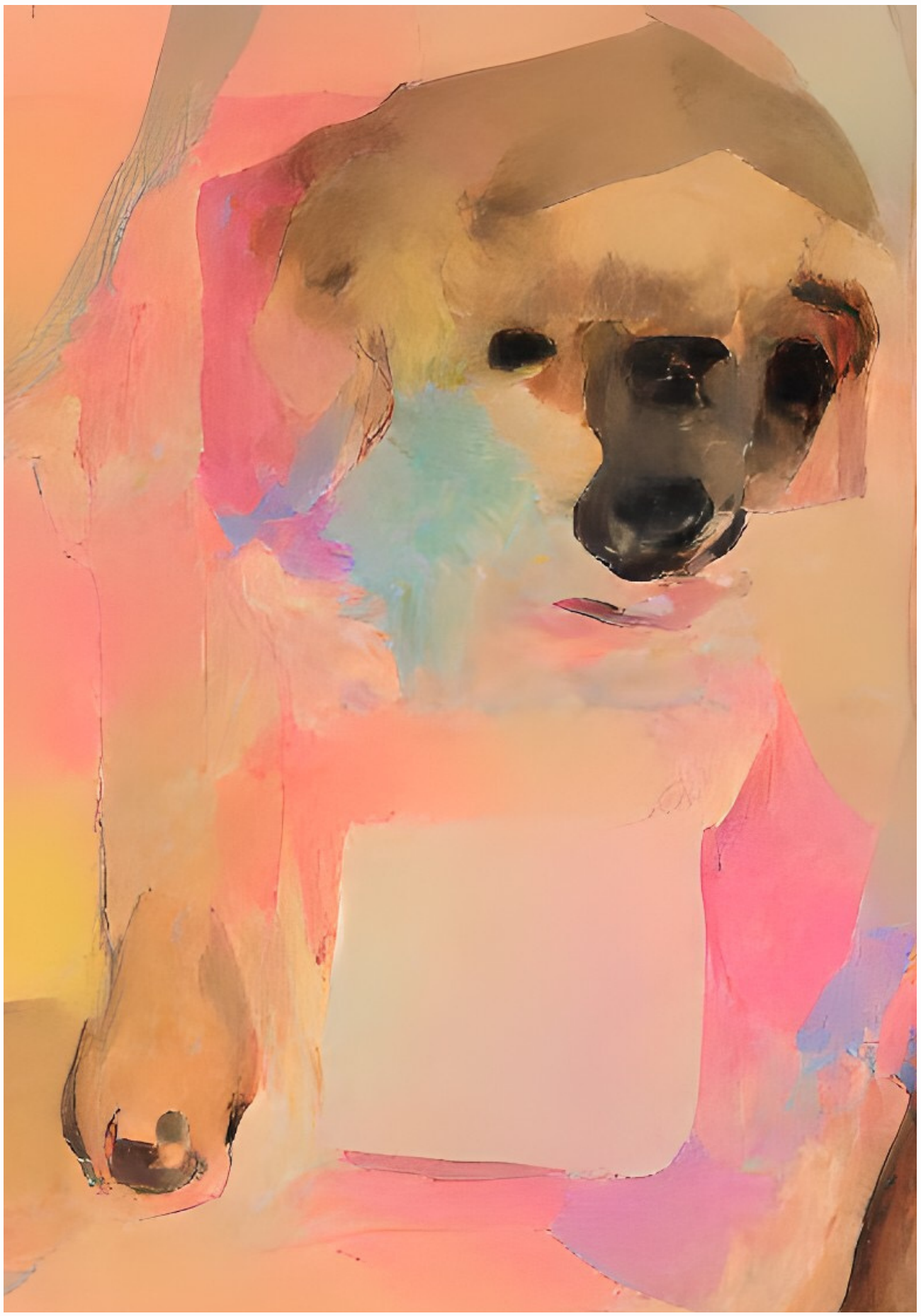


Quise probar algo nuevo, pero no funcionó | 2022

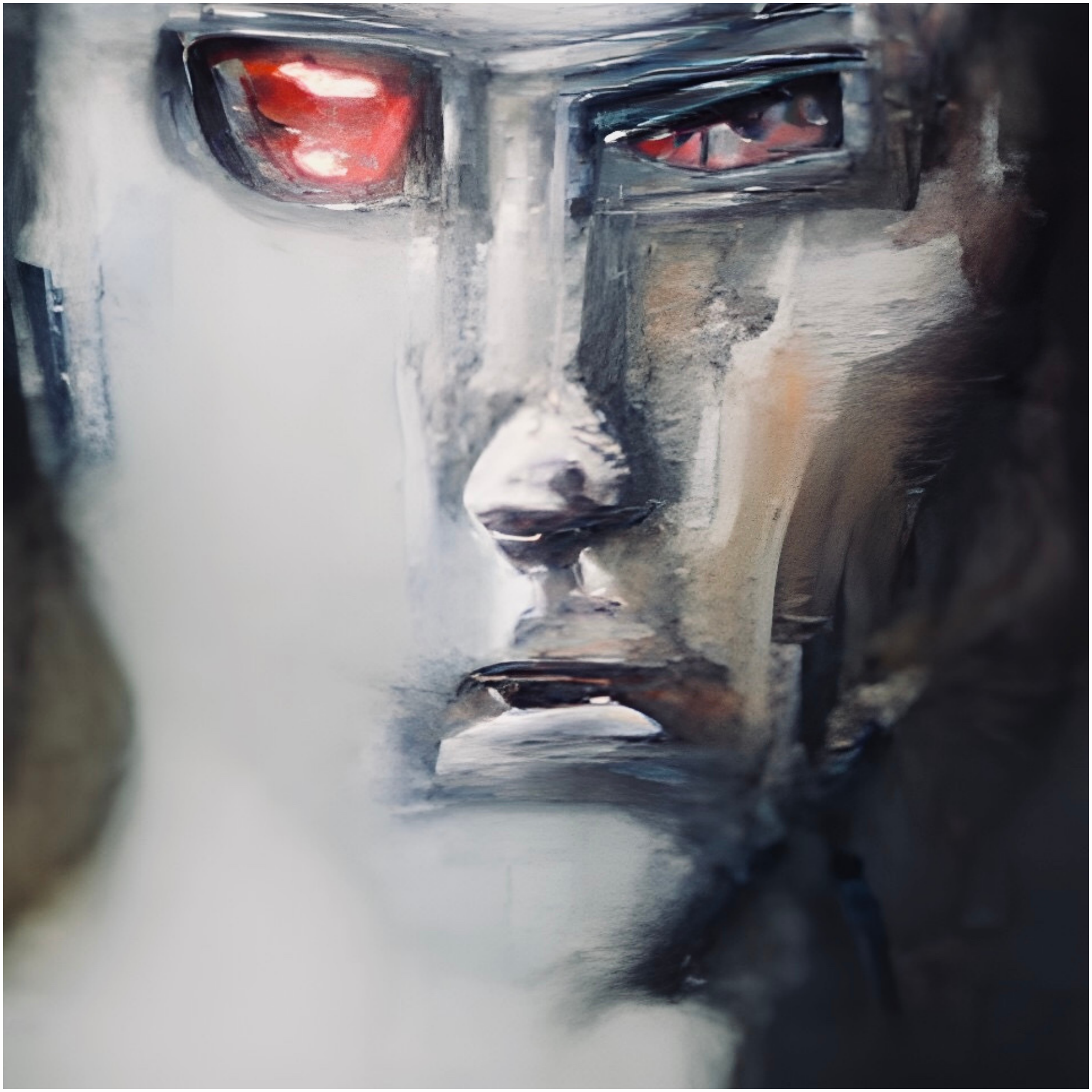


Intenté dibujarlo, pero no me gustó, así que mejor lo pinté | 2022

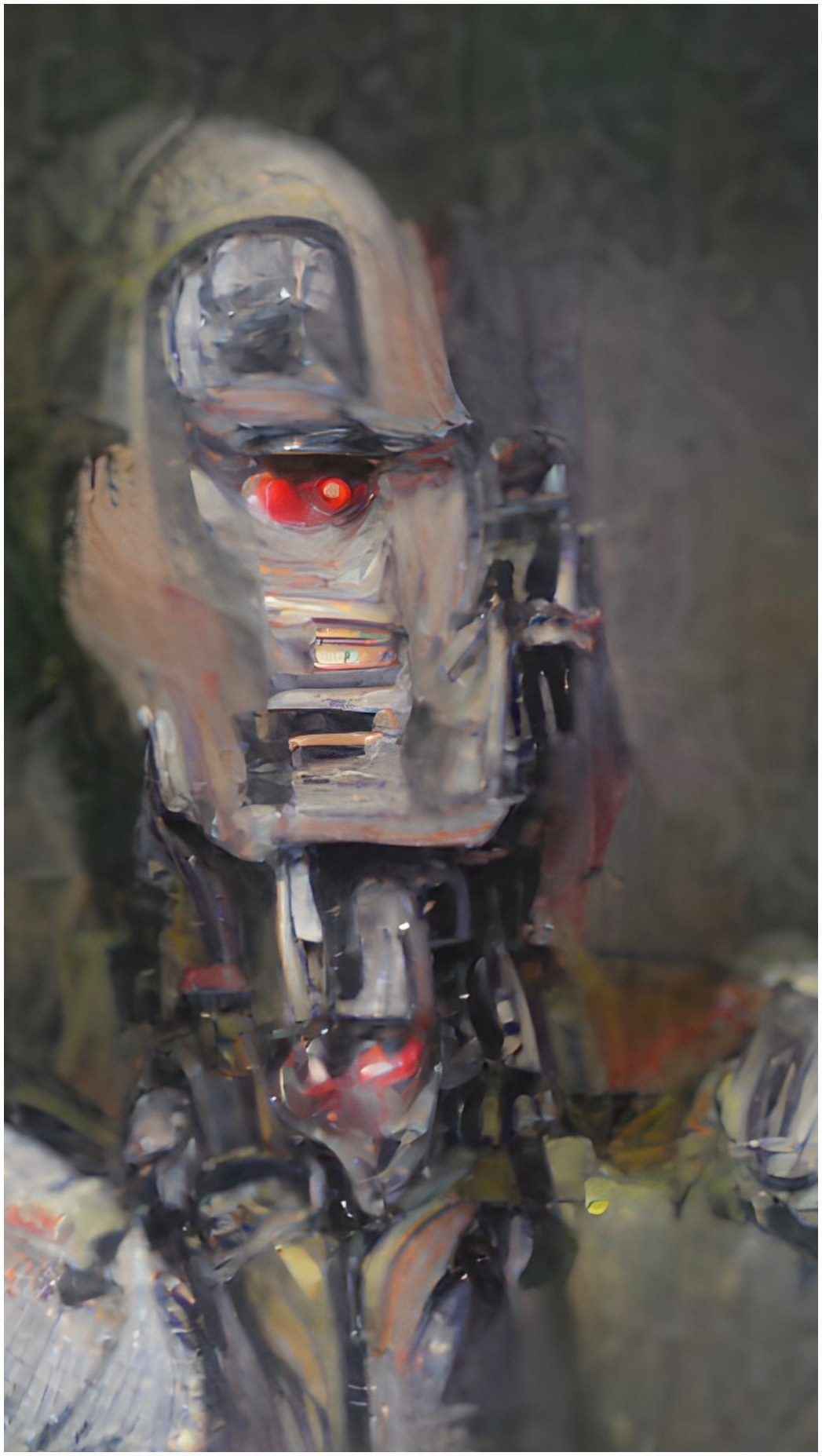
Segundo retrato de una mujer transgénero | 2022



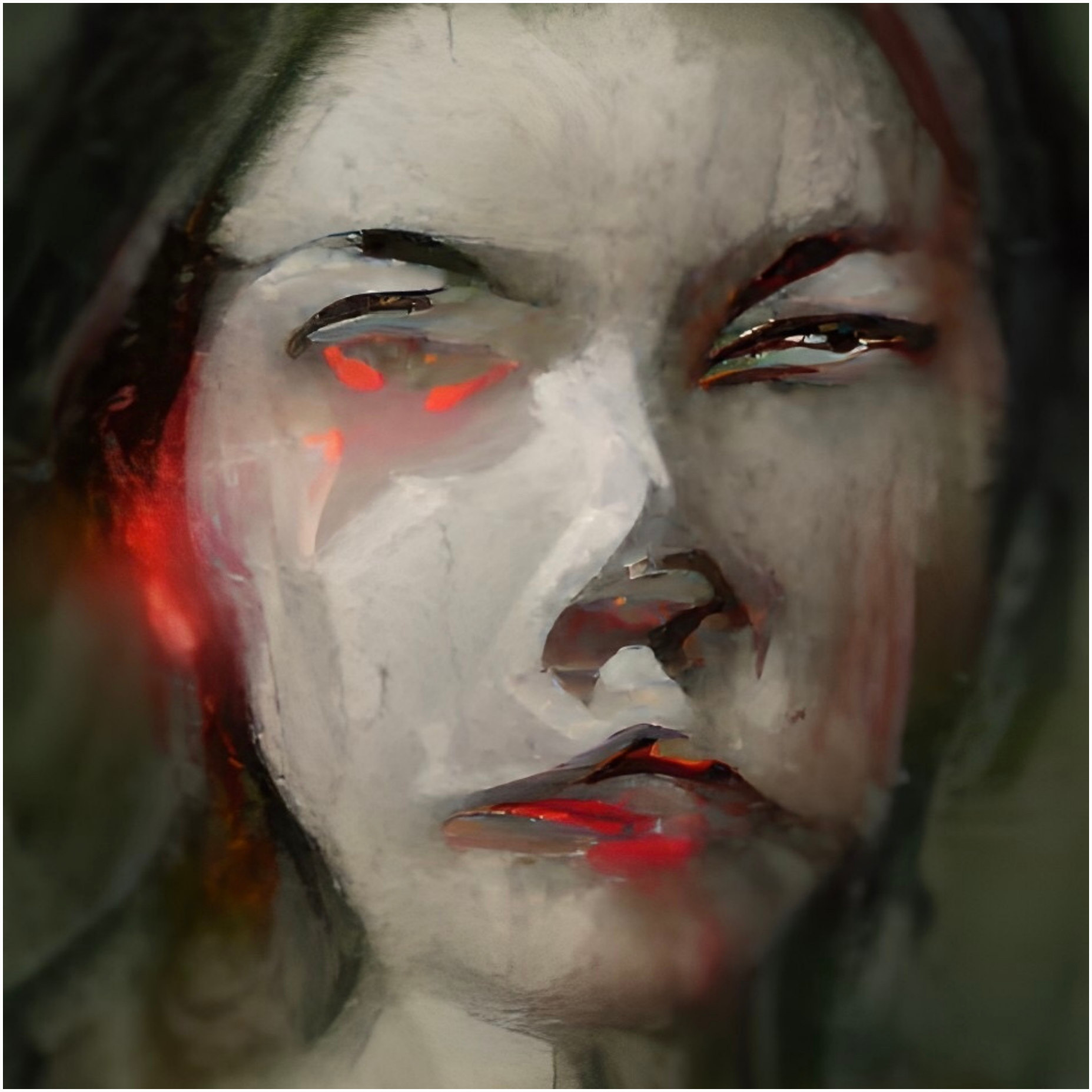
Mi perro es negro | 2022



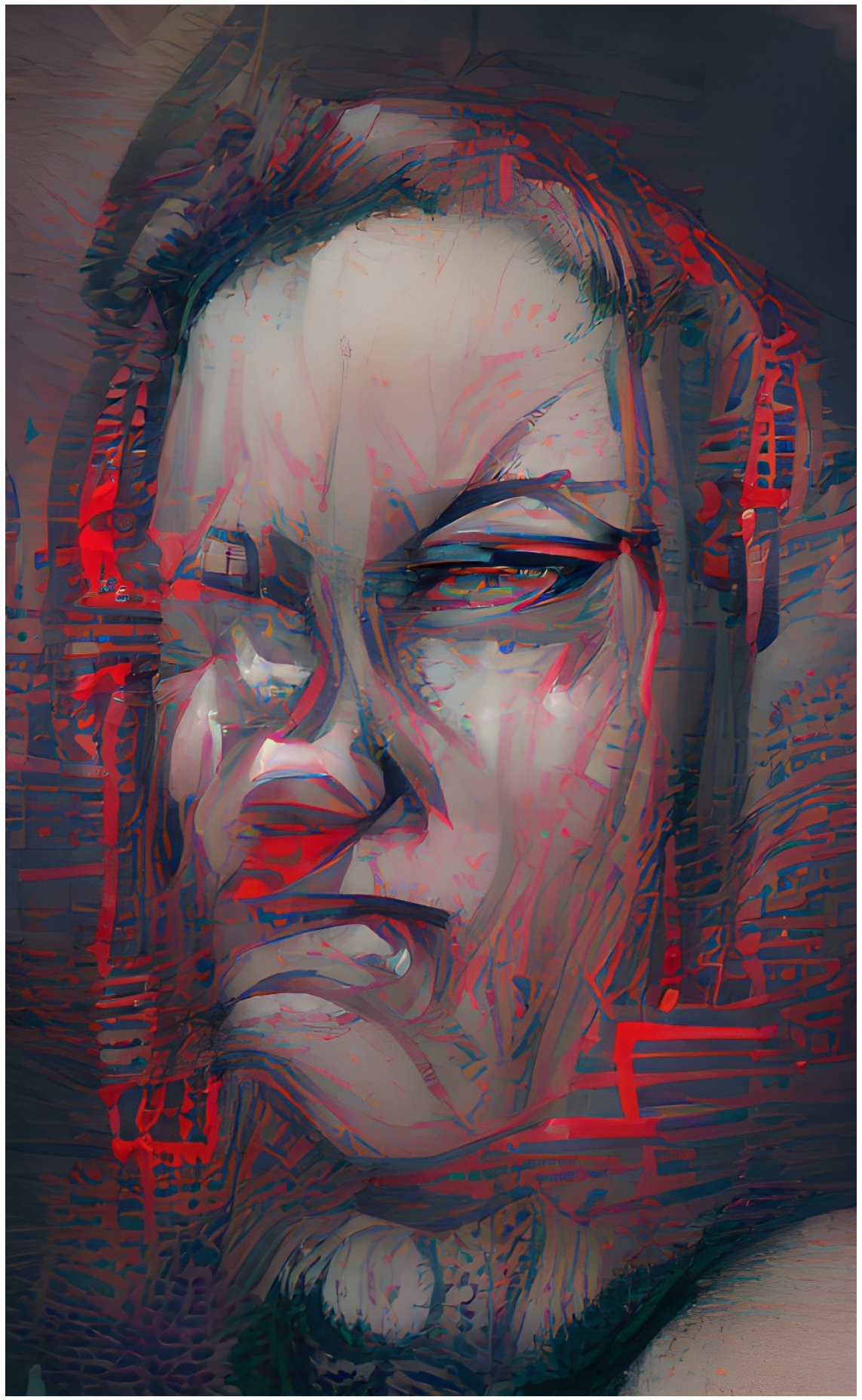
Esto es lo que una máquina cree que es la razón por la que pinto retratos| 2022



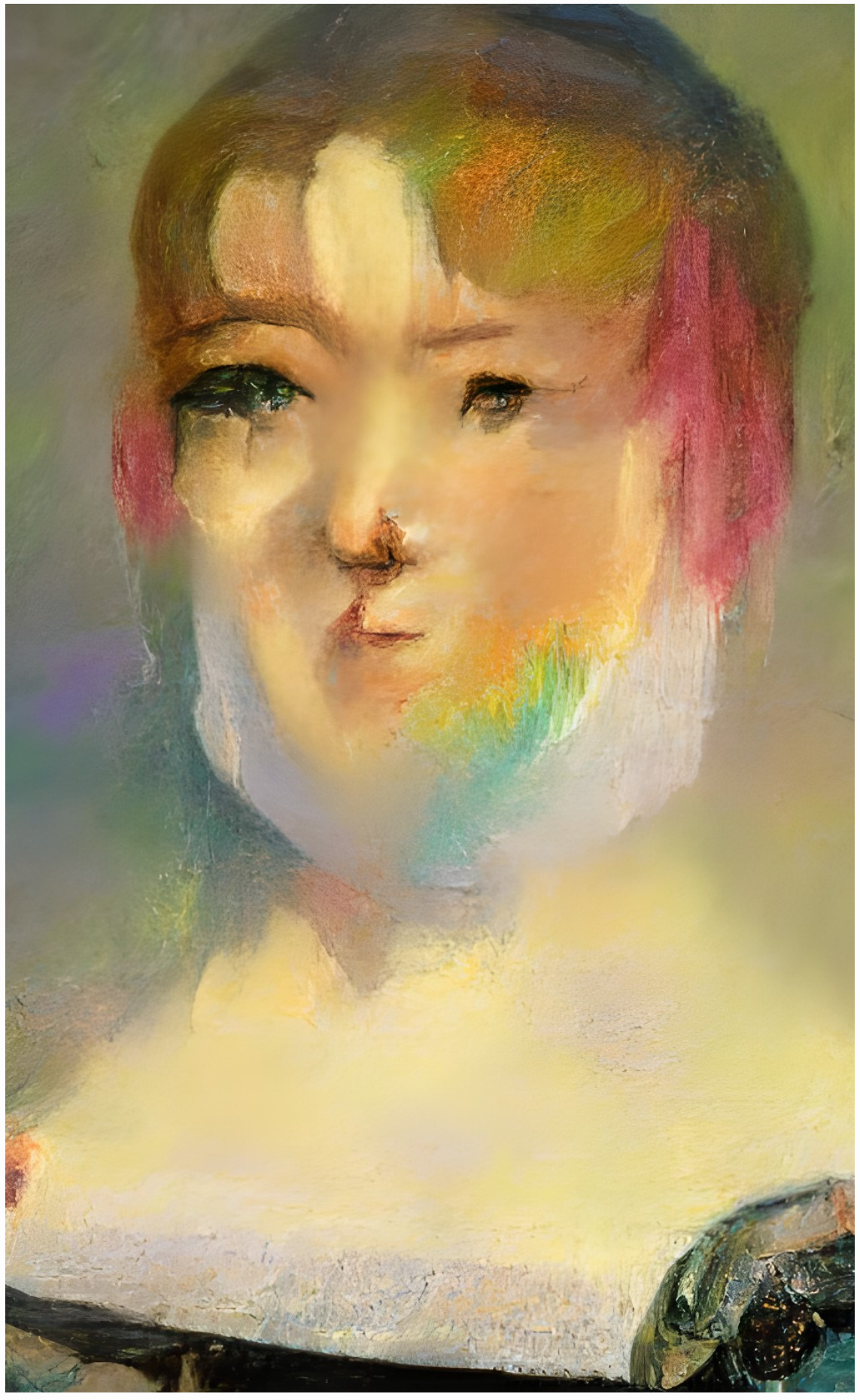
Esto es lo que una máquina cree que es la razón por la que pinto retratos| 2022



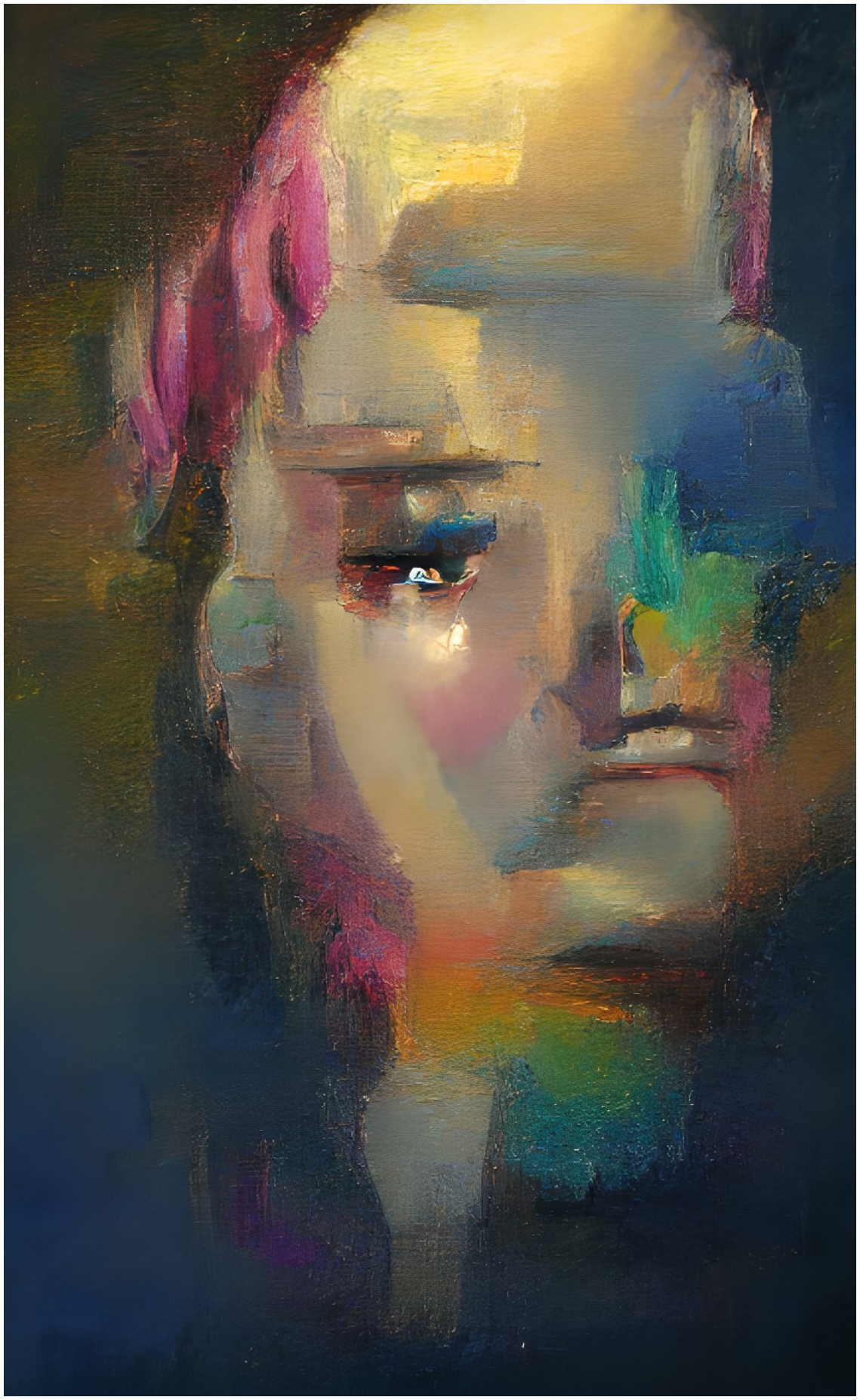
Esto es lo que una máquina cree que es la razón por la que pinto retratos| 2022



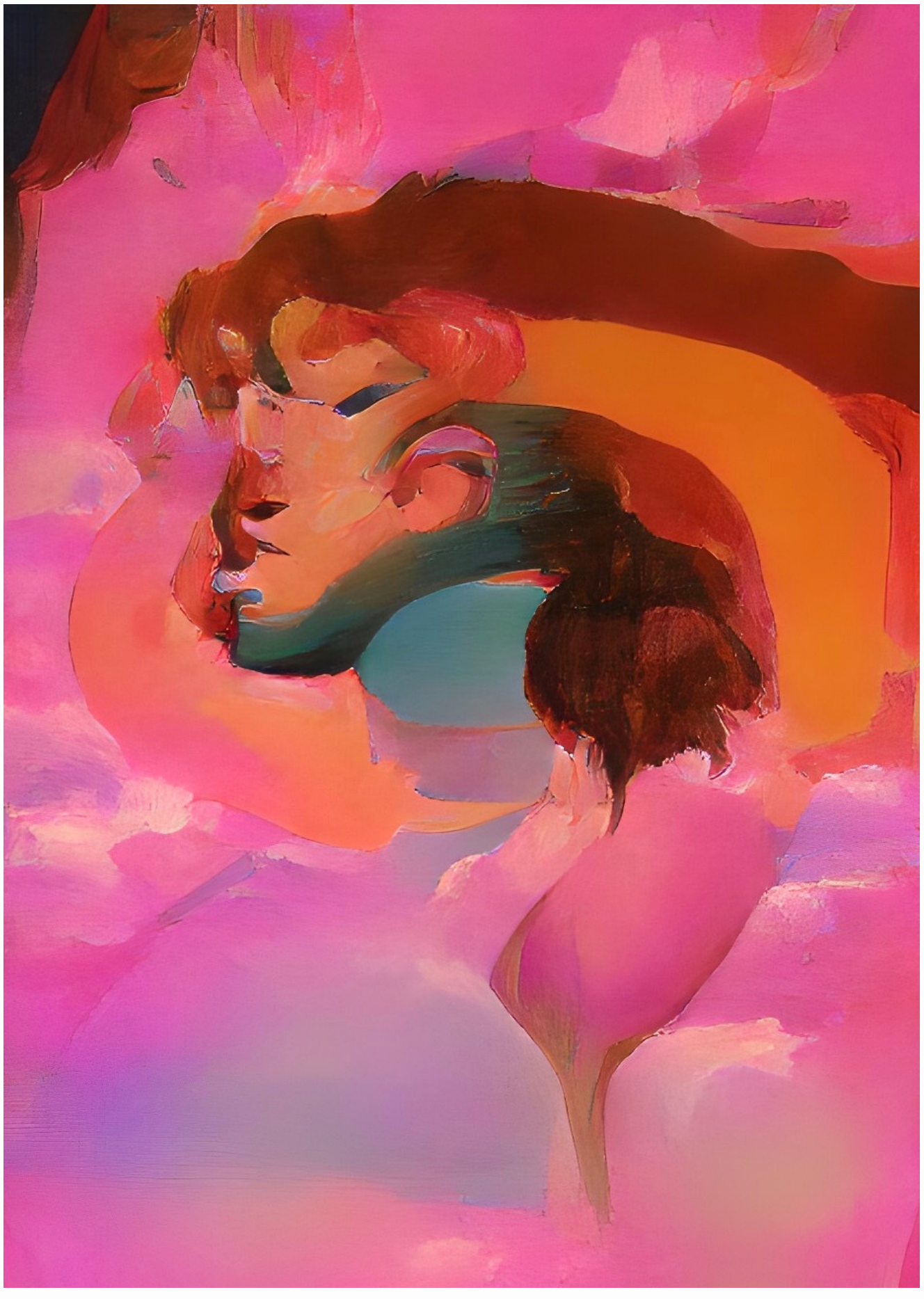
Esto es lo que una máquina cree que es la razón por la que pinto retratos | 2022



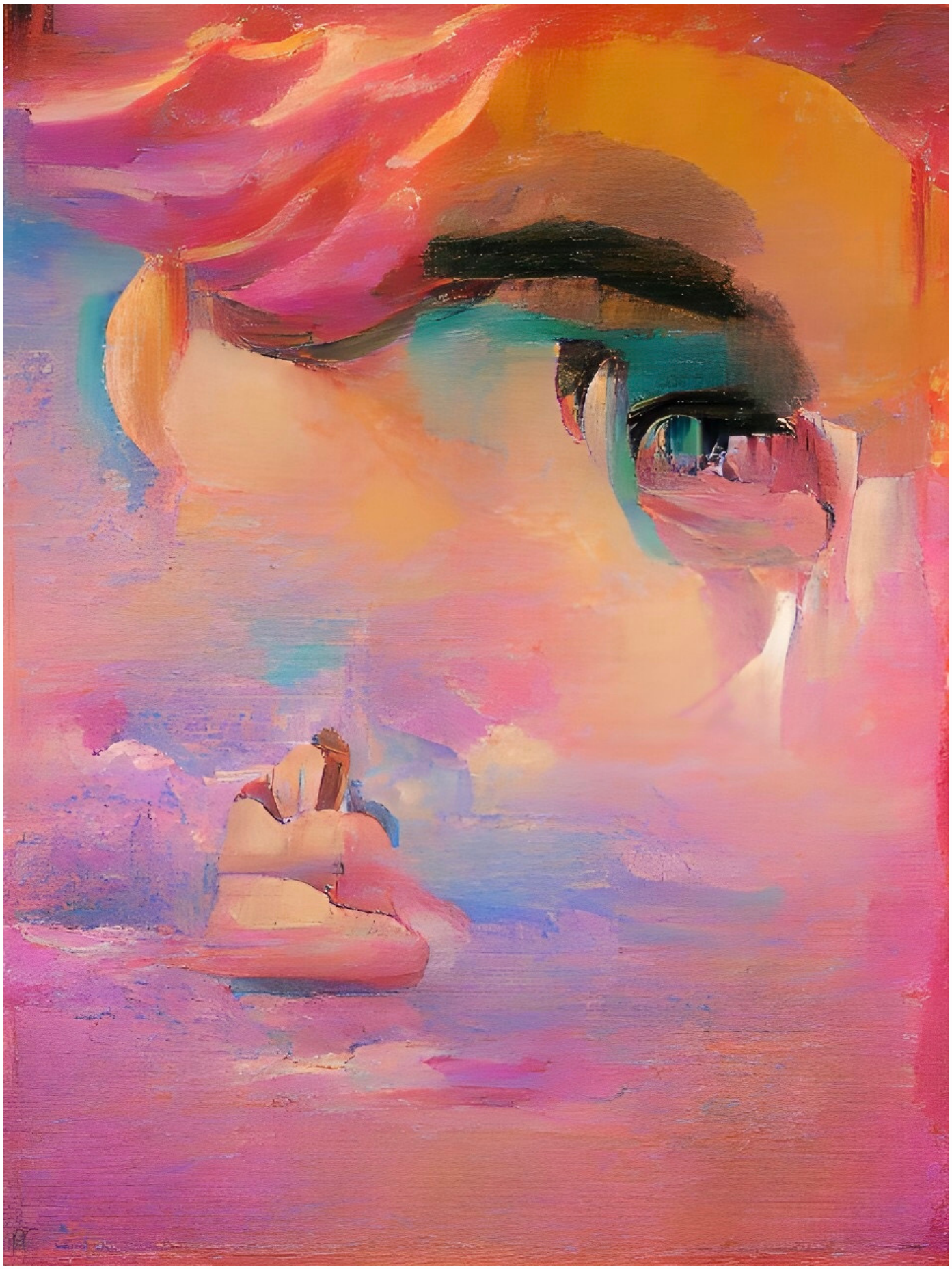
Esto es lo que una máquina cree que es la razón por la que pinto retratos| 2022



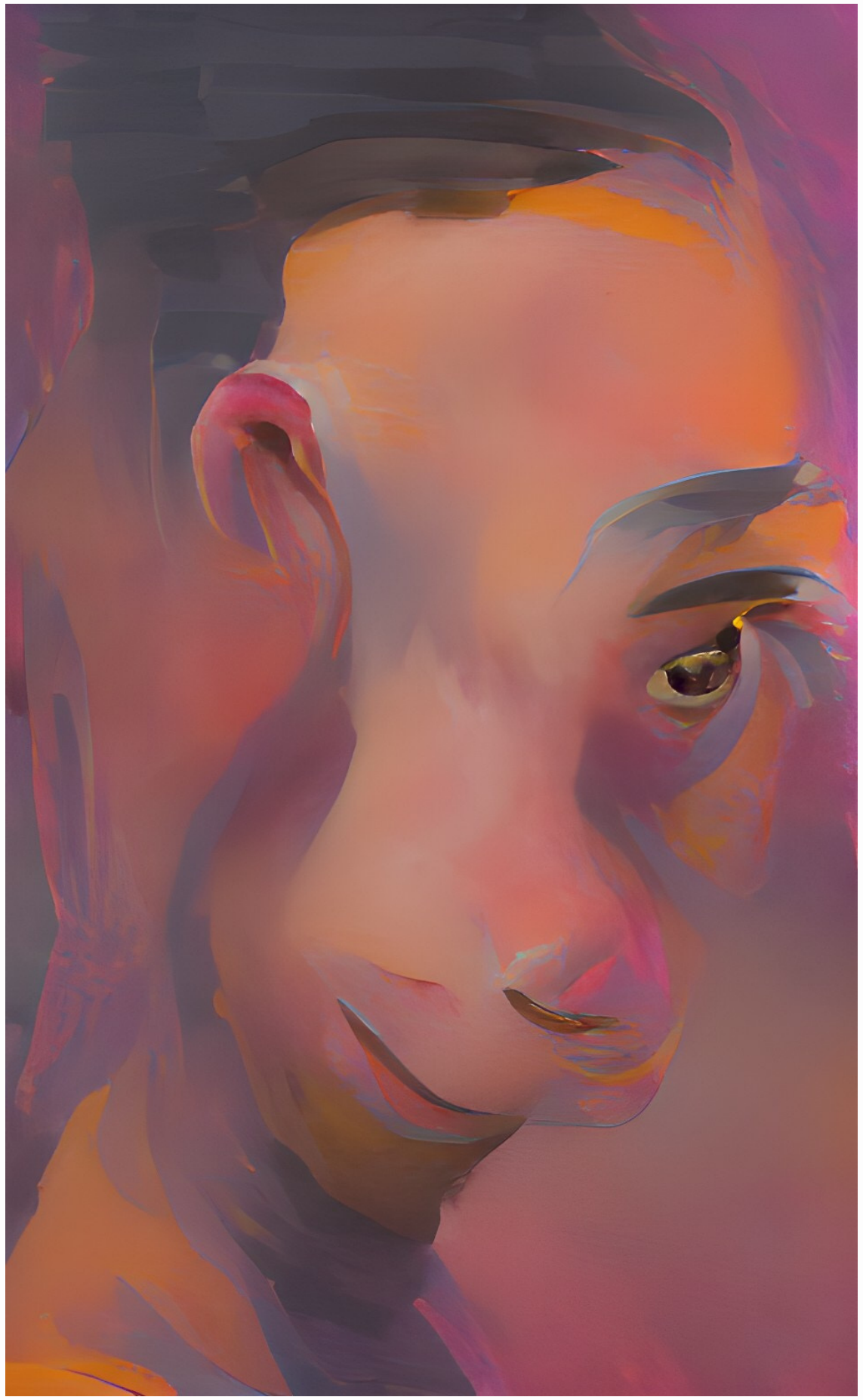
Esto es lo que una máquina cree que es la razón por la que pinto retratos| 2022



Estte semestre aprendí que mi trabajo es conmigo misma | 2022



Soy mi primero, mi último, mi todo | 2022



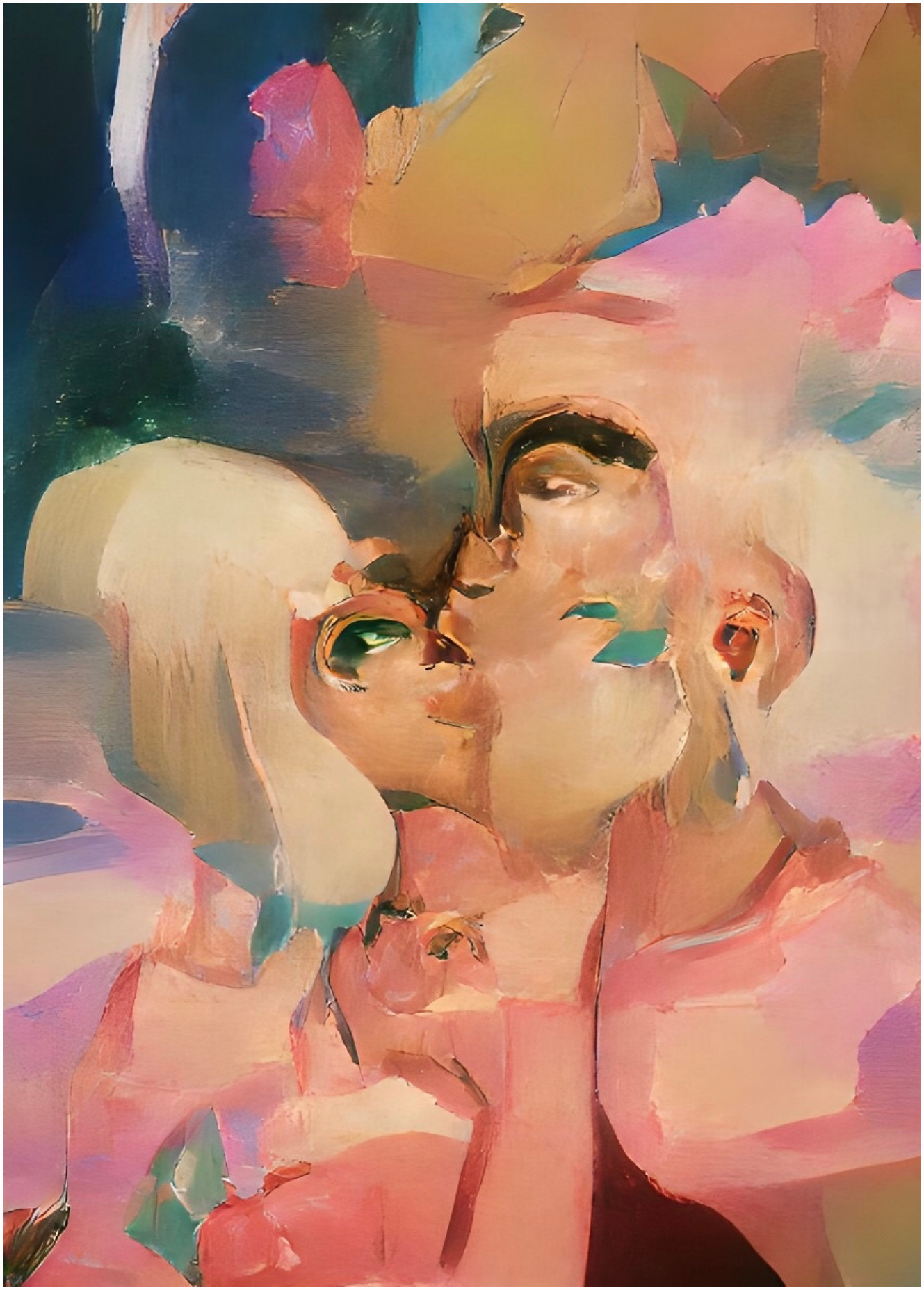
Retrato de un amigo| 2022

Esto es lo que una máquina cree que es Retrat_ando | 2022

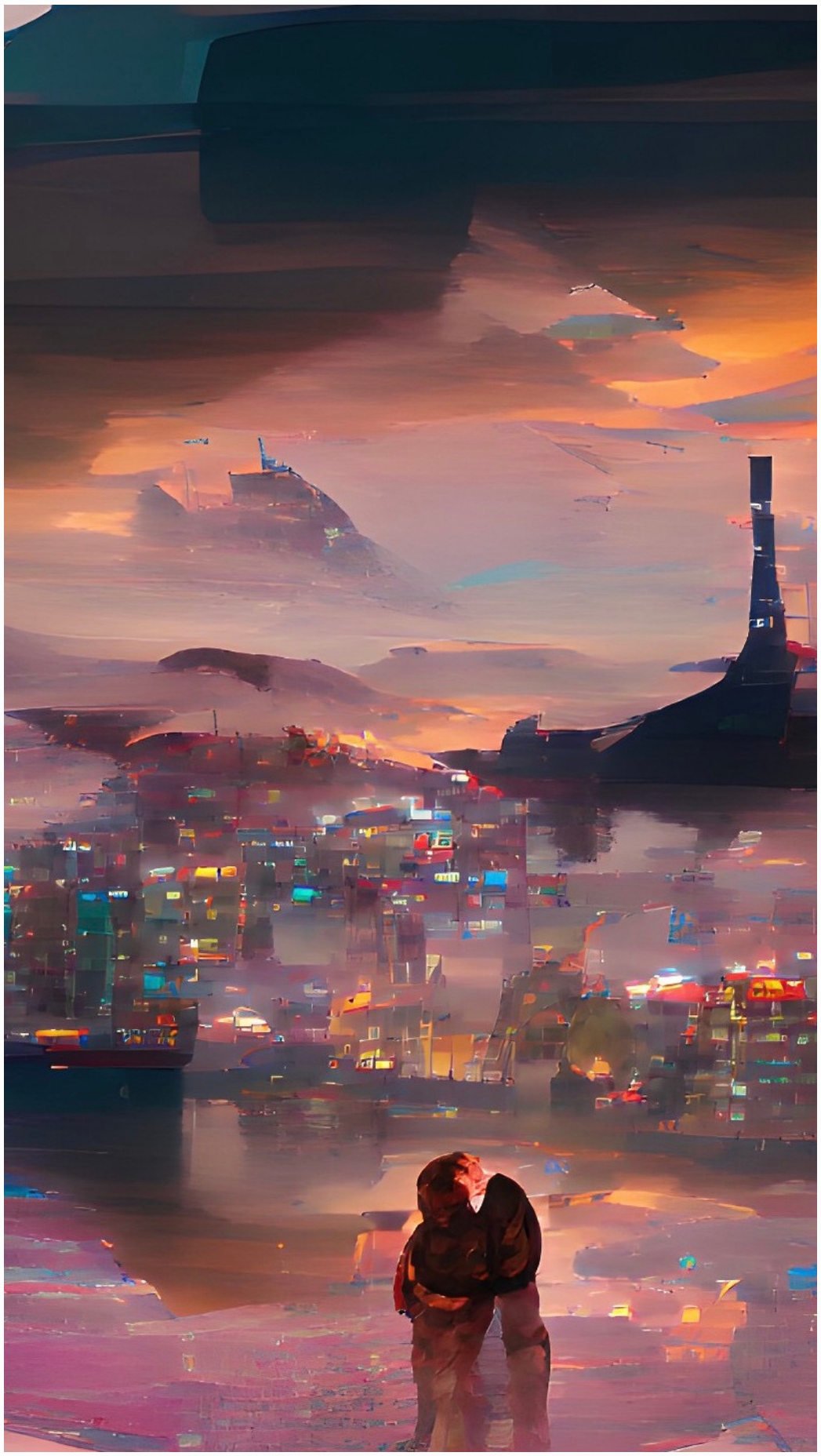
Esto es lo que una máquina cree que es Retrat_ando | 2022

Esto es lo que una máquina cree que es Retrat_ando | 2022

Esto es lo que una máquina cree que es Retrat_ando | 2022



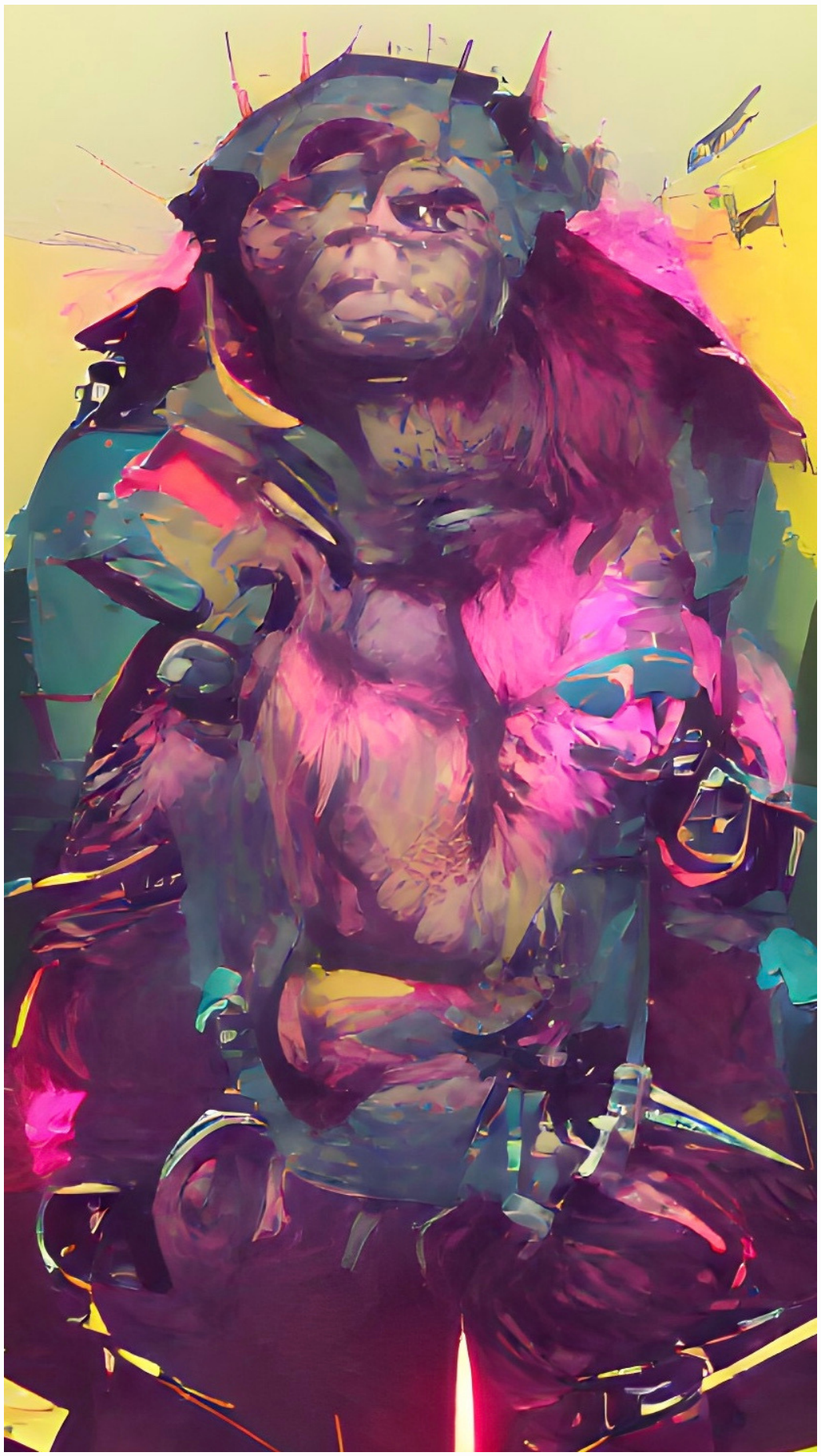
Una pareja que me cae bien | 2022



Extraño el tiempo que pasé, pero tengo que irme | 2022

La primera vez que pude relacionarme con un personaje ficticio | 2022

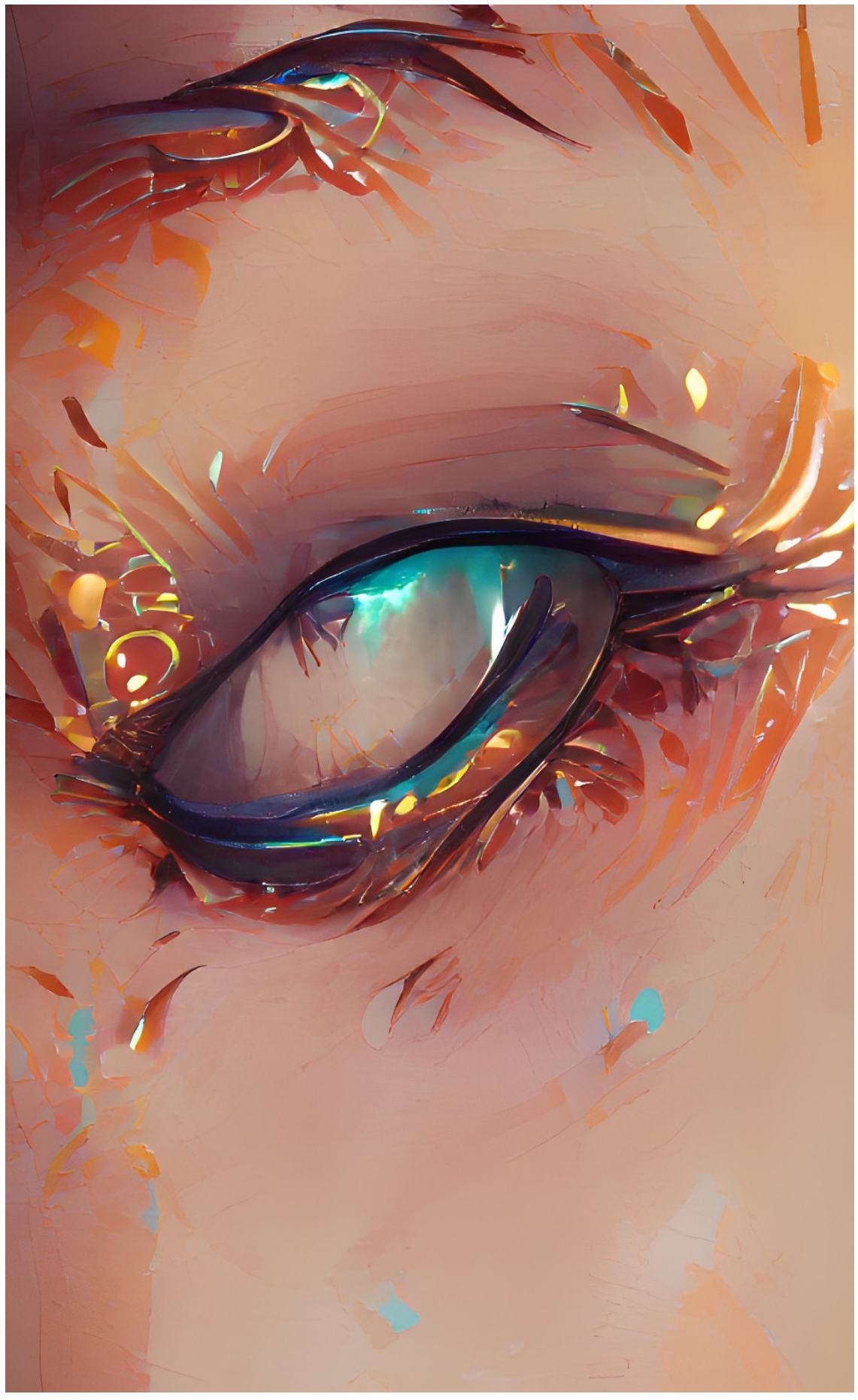
Twin Peaks | 2022



MONKEEE | 2022

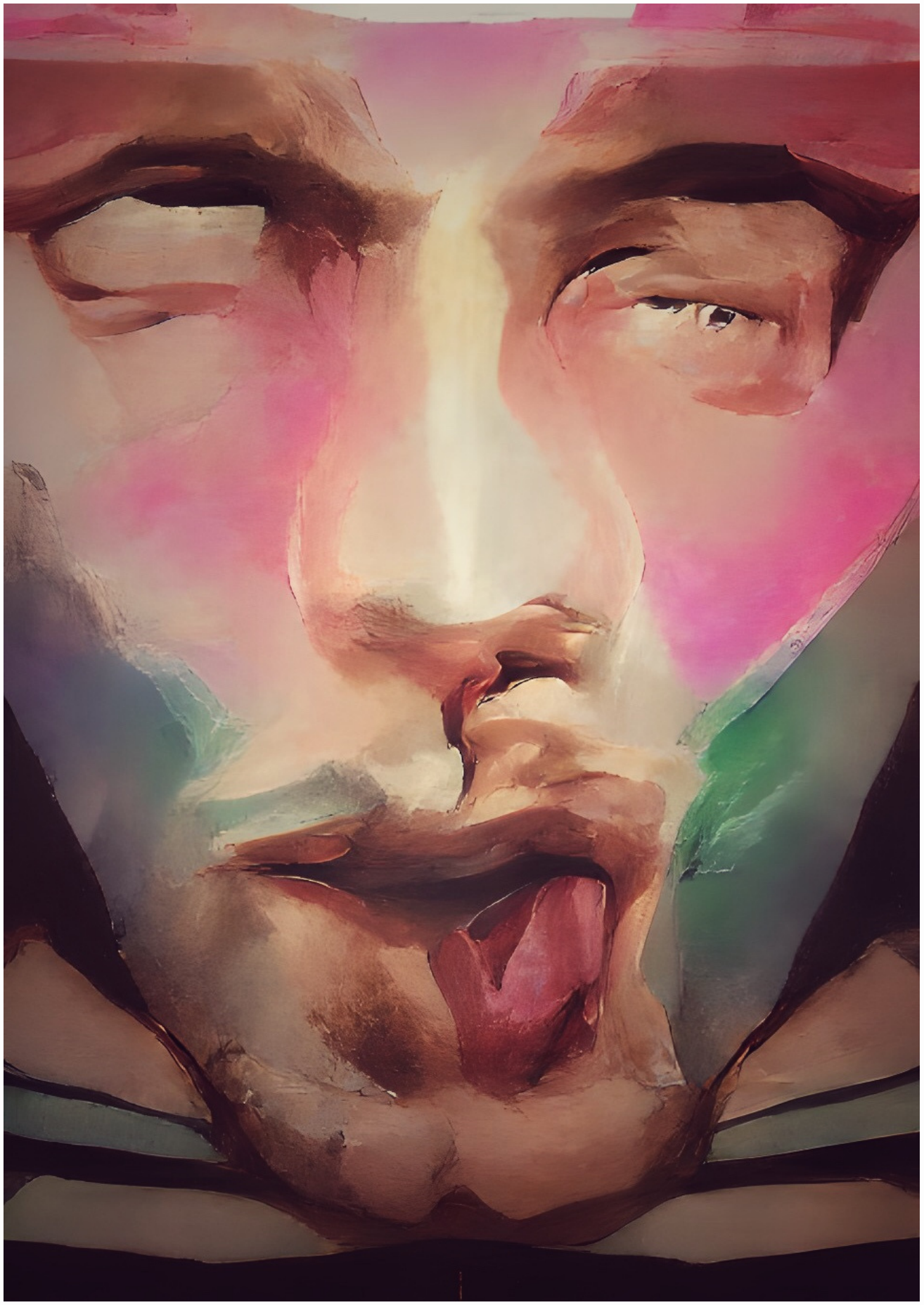
Cortada y fragmentada | 2022

Y que vuelve la inspiración | 2022

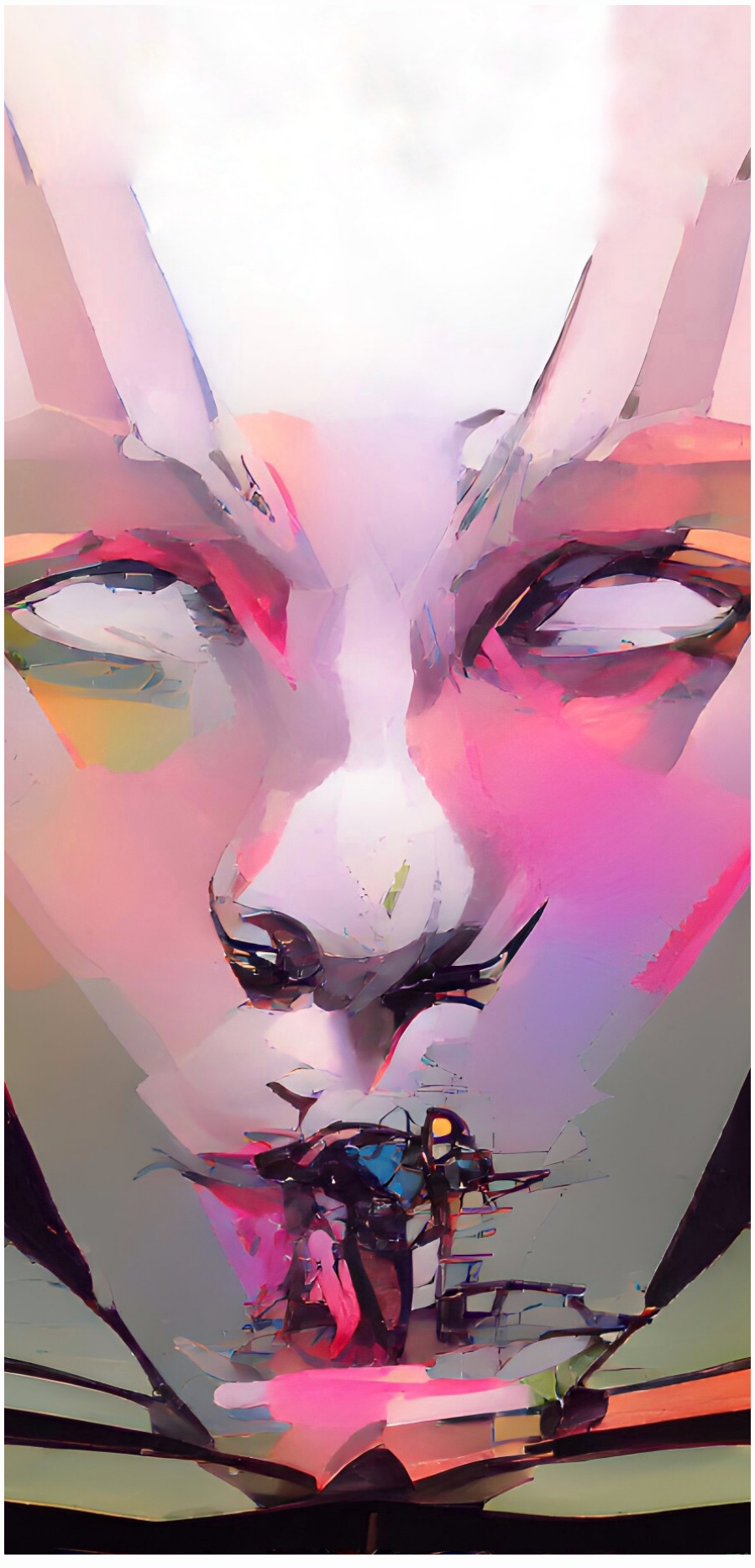


Que ojo tan más bello | 2022

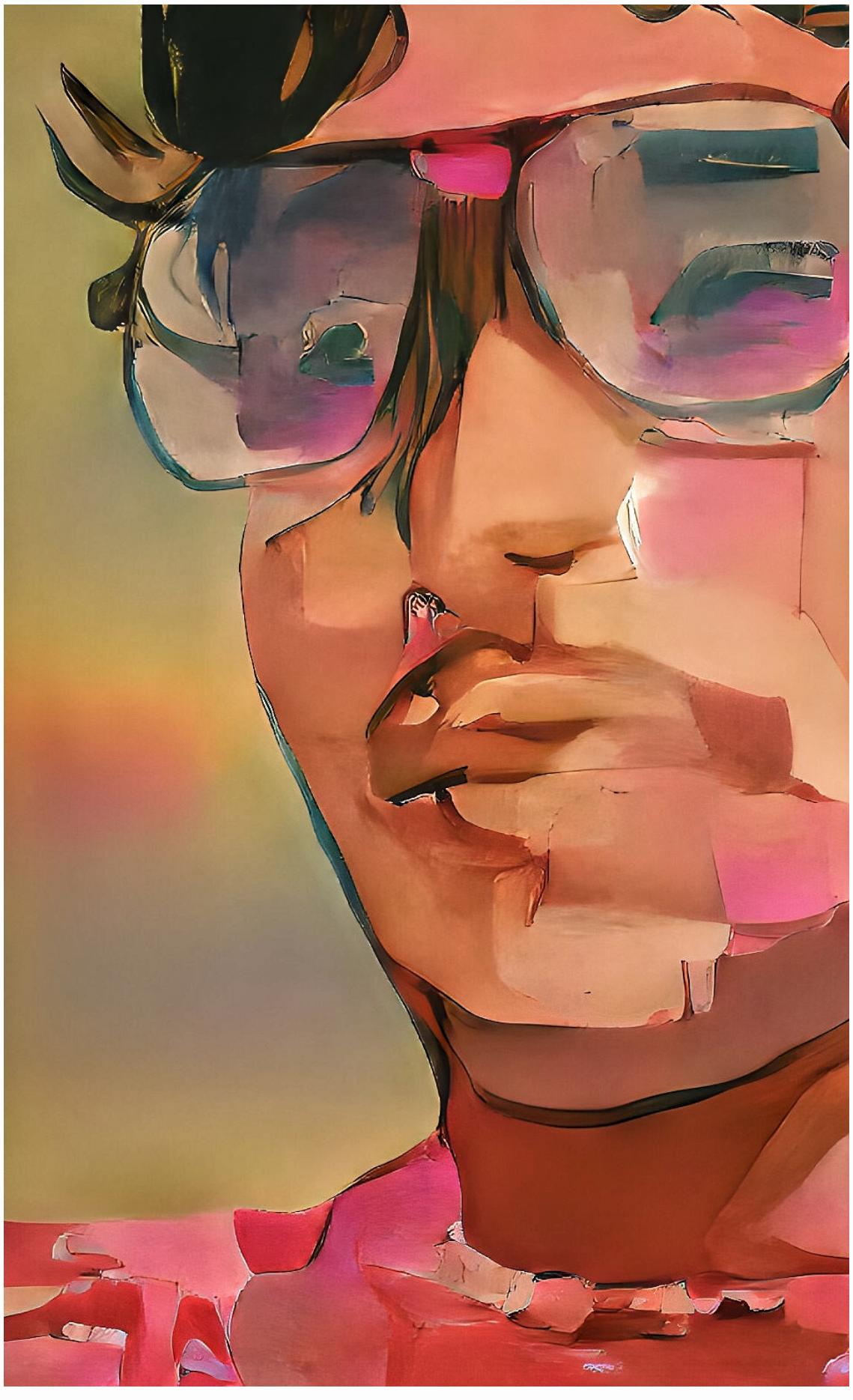
Odio pintar manos | 2022



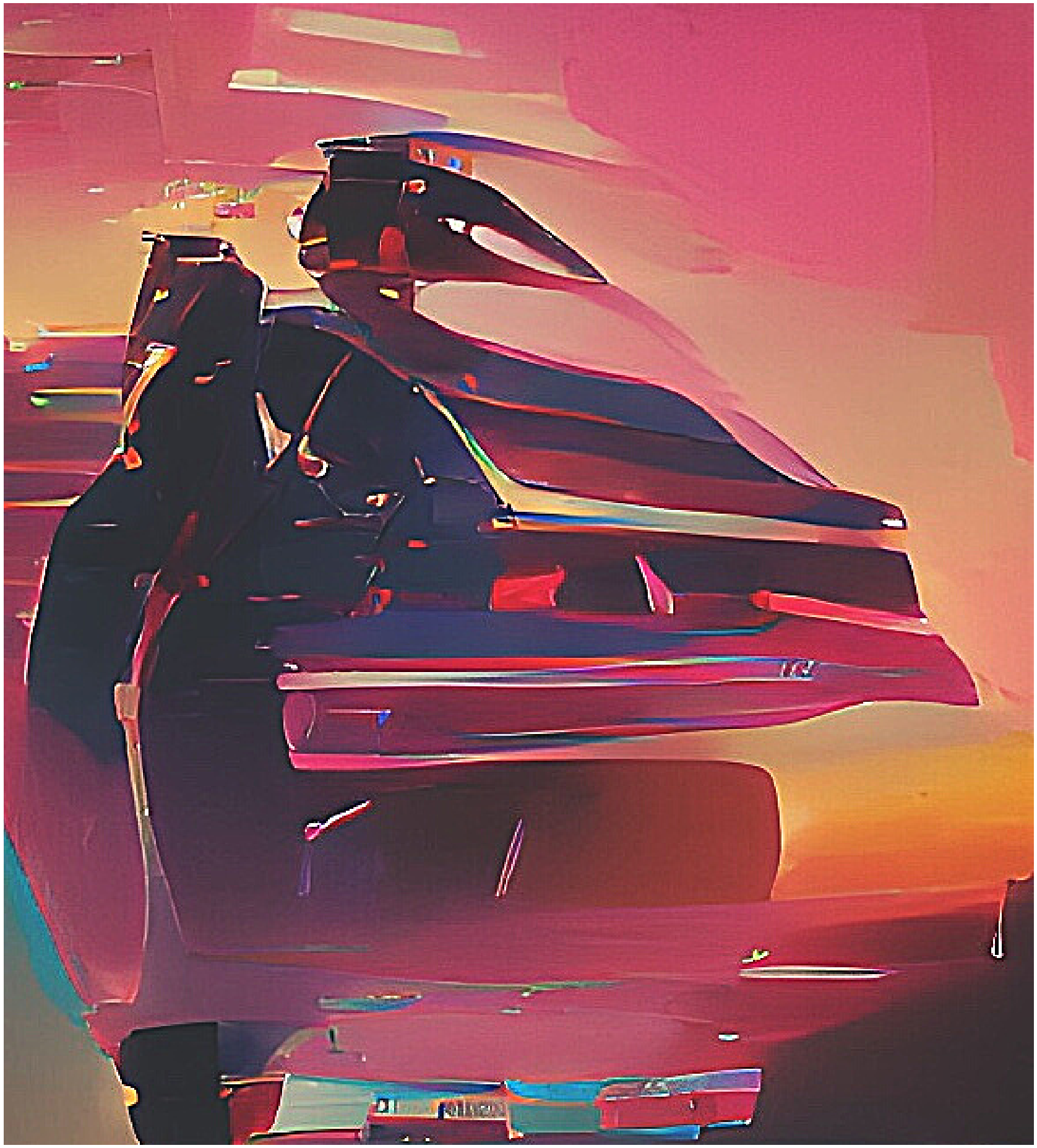
Mi amiga italiana dijo que parecía que él estaba en medio de un orgasmo| 2022



Pero yo solo quería llenar un hueco | 2022



Un amigue que quiero mucho | 2022



La última y nos vamos| 2022

Bibliografía

1. AGSA. (s. f.). What's in a face? AGSA - The Art Gallery of South Australia. Recuperado 11 de abril de 2022, de https://www.agsa.sa.gov.au/education/resources-educators/resources-educators-themed/whats-face/
2. Eyes in wooden coffin E11647. (2005, 27 octubre). [Escultura]. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eyes_in_wooden_coffin-E_11647-p1010906.jpg
3. Inconvergent (2022, 5 junio). https://twitter.com/inconvergent/status/1533429562469646337
4. Ronaldo, C. (2021, 28 octubre). [Fotografía del futbolista Cristiano Ronaldo y su esposa Georgina Rodriguez sosteniendo una fotografía del ultrasonido de sus gemelos nonatos.]. Instagram. https://www.instagram.com/p/CVk29cSI-2E/
5. Tate. (s. f.). Generative art. Recuperado 6 de junio de 2022, de https://www.tate.org.uk/art/art-terms/g/generative-art
6. Vázquez, J. (1989). Una teoría sobre el retrato.
7. Wombo.ai (2022, 14 mayo). https://www.instagram.com/p/CdiEhsXs46X/

LENA TABOADA ROLDÁN

Artista Visual|Diseñadora

✉ lena_taboada98@gmail.com

@lena_taboada

ESTA OBRA ESTÁ BAJO UNA LICENCIA CREATIVE COMMONS ATRIBUCIÓN-NOCOMERCIAL-COMPARTIRIGUAL 4.0 INTERNACIONAL.